

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
«РЕПЕРТУАР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

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. Колесникова, заслуженная артистка Украины, 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 «Репертуар высшей школы» входит в вариативную часть дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень ассистентура-стажировка) и адресована студентам 1 курса направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид Академическое пение Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение тестов и т. д.). Итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), практические (34 ч.) занятия и самостоятельная работа (302 ч.)

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: подготовка высококвалифицированных педагогов высшей школы, владеющих всем комплексом профессиональных навыков, имеющих глубокие знания, активных пропагандистов классического наследия и лучших образцов современного искусства.

Задачи:

- знание и владение значительным репертуаром, включающим произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, экспрессионистов, композиторов второй половины XX века;
- дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения в вузе;
- закрепление навыка чтения с листа;
- воспитание художественного вкуса и творческого отношения к исполнению музыкальных произведений;
- приобретение теоретических знаний о стилевых и жанровых закономерностях в музыкальных произведениях, умение применять в практической деятельности эти знания;
- формирование профессиональной эрудиции;
- грамотное выстраивание учебного репертуара на основе программных требований вуза, учитывая индивидуальные особенности и способности ассистентов-стажеров.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс дисциплины «Репертуар высшей школы» входит в вариативную часть блока дисциплин подготовки Ассистентов-стажеров по направлению подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение

Дисциплина «Репертуар высшей школы» относится к вариативной части дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень подготовки научных кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке). Сопутствует данному курсу дисциплины базовой части программы, такие как «Специальность», «Концертно-камерное исполнительство» и «Оперно-сценическая подготовка, которые формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляет теоретическое и научно-методологическое продолжение изучения курса «Репертуар высшей школы».

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-11	готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	Знать: Основные принципы культурного и художественного развития общества. Роль искусства в социальной и образовательной жизни. Методы и подходы к созданию и поддержанию культурных и образовательных проектов. Уметь: Инициировать и организовывать культурные мероприятия, образовательные проекты и творческие инициативы. Взаимодействовать с различными культурными и образовательными учреждениями для создания совместных проектов. Оценивать и развивать образовательную и творческую среду в рамках культурных событий. Владеть: Способностью принимать активное участие в культурной жизни общества через творческую и образовательную деятельность. Навыками организации культурных и образовательных проектов, направленных на развитие общества. Способностью вовлекать людей в процессы культурного обмена и образования, оказывая положительное влияние на сообщество.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
л		п	с.р.	
1	2	3	4	5
Тема 1. Введение в изучение репертуара высшей школы	45	1	4	40
Тема 2. Арии и оперные ансамбли зарубежных композиторов	57	1	6	50
Тема 3. Арии и оперные ансамбли русских композиторов	57	1	6	50
Тема 4. Камерные произведения зарубежных композиторов: романсы и песни	45	1	4	40
Тема 5. Камерные произведения русских композиторов: романсы и песни	45	1	4	40
Тема 6. Современная академическая музыка: произведения композиторов XX–XXI веков	37	1	4	32
Тема 7. Построения учебного репертуара	56		6	50
ВСЕГО часов по дисциплине	360	6	34	302

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Лекционный материал

Тема 1. Введение в изучение репертуара высшей школы

Репертуар высшей школы — это дисциплина, в которой рассматривается совокупность музыкальных произведений, которая в свою очередь используется в процессе профессионального обучения вокалистов для совершенствования их исполнительских, художественных и аналитических навыков.

Разбор целей и задачи изучения дисциплины:

Цель:

Подготовить ассистентов-стажеров к профессиональной музыкальной деятельности на высоком художественном уровне, способствовать освоению репертуара, включающего произведения различных эпох, стилей и жанров, с углублением знаний о музыкальном наследии.

Задачи:

Знакомство с репертуаром различных исторических эпох: барокко, классицизм, романтизм, модернизм, современная музыка.

Развитие умений анализировать стили и жанры музыкальных произведений.

Формирование навыков интерпретации, соответствующих стилю и жанру произведения.

Расширение исполнительского кругозора посредством знакомства с выдающимися произведениями русских и зарубежных композиторов.

Литература:

1. Стародубцева И. Ф. Специфика подготовки вокалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Вокальное искусство» (Академическое пение) // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2013. – №. 6. – С. 233. https://swsu.ru/izvestiya/journal/51_6_2013-1.pdf#page=233

2. Семкин Д. Н. 1.11. Вокальное образование в новых условиях и развитие отечественной вокальной школы // Инновации в современной системе образования: подходы и решения. – 2016. – С. 132-141. https://elibrary.ru/download/elibrary_27230468_24453561.pdf

3. Мохова М. А. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СРЕДА КАК ЦЕННОСТЬ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Проблемы современного гуманитарного образования глазами молодежи: сборник материалов Второй Всероссийской конференции молодых исследователей.–М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2014.–344с. Сборник составлен по материалам Второй Всероссийской конференции молодых исследователей «Проблемы современного гуманитарного об. – 2014. – С. 158. https://kosygin-rgu.ru/filemanag/Uploads/nauka-nirs/problems_gumanitar/hjh.pdf#page=158

Тема 2. Арии и оперные ансамбли зарубежных композиторов

Арии и ансамбли являются основными выразительными средствами в опере. Они помогают раскрыть характеры персонажей, передать их эмоциональное состояние и развить сюжет. Зарубежные композиторы внесли огромный вклад в развитие оперного жанра, создав произведения, ставшие эталонами вокального искусства.

Определение:

Ария — сольный вокальный номер, предназначенный для глубокого раскрытия чувств и мыслей героя.

Ансамбль — вокальный номер, в котором участвуют два и более исполнителя и который отражает взаимоотношения героев и развитие сюжета.

Роль зарубежного репертуара в подготовке вокалистов:

- Расширяет вокальный диапазон и возможности певца.
- Позволяет освоить разнообразные стили исполнения.
- Обогащает художественный вкус и профессиональную эрудицию.

Примерный репертуарный список:

Композитор	Название	Опера
В. Беллини	Каватина Родольфо	«Сомнамбула»
Л. Бетховен	Ария Рокко	«Фиделио»
Р. Вагнер	Ария Даланда	«Летучий Голландец»
Дж. Верди	Ария Банко (либретто С. Левика)	«Макбет»
Дж. Верди	Молитва Захарии	«Набукко»
Дж. Верди	Рассказ Феррандо	«Трубадур»
Дж. Верди	Романс Фиеско	«Симон Бокканегра»
Дж. Верди	Ария короля Филиппа	«Дон Карлос»
А. Вивальди	Ария Калиффо	«Армида в лагере египтян»
А. Вивальди	Ария Клистена « <i>Non so donde viene...</i> »	«Олимпиада»
А. Вивальди	Ария Клистена « <i>Qual serpe tortuosa...</i> »	«Олимпиада»
Г. Ф. Гендель	Ария Ариодатеса	«Ксеркс»
Г. Ф. Гендель	Ария Варо	«Эций»
Дж. Гершвин	Песня Порги	«Порги и Бесс»
Ш. Гуно	Куплеты Мефистофеля	«Фауст»
Г. Доницетти	Ария Дона Паскуале	«Дон Паскуале»
Н. Лысенко	Ария Выборного (русский текст)	«Наталка-Полтавка»
Ж. Массне	Серенада Дон Кихота	«Дон Кихот»
Ю. Мейтус	Ария Валько	«Молодая гвардия»
В. А. Моцарт	Ария Бартоло (либретто П. Чайковского)	«Свадьба Фигаро»
В. А. Моцарт	Ария Зарастро « <i>O Isis und Osiris...</i> »	«Волшебная флейта»
В. А. Моцарт	Ария Зарастро « <i>In diesen heil'gen Hallen...</i> »	«Волшебная флейта»
В. А. Моцарт	Ария Коласа « <i>Befraget mich ein zartes kind...</i> »	«Бастьен и Бастьена»
В. А. Моцарт	Ария Коласа « <i>Diggy, duggy, shurry, murry...</i> »	«Бастьен и Бастьена»
В. А. Моцарт	Ария Лепорелло	«Дон Жуан»
В. А. Моцарт	Соло Лепорелло из интродукции	«Дон Жуан»
Дж. Паизиелло	Ария Бартоло	«Севильский цирюльник»
Дж. Перголези	Ария Уберто (I действие) (либретто О. Карповой)	«Служанка-госпожа»
Дж. Перголези	Ария Уберто (II действие) (либретто О. Карповой)	«Служанка-госпожа»
Г. Пёрселл	Ария Нептуна « <i>Eolus, you most appear...</i> »	«Буря»
Дж. Пуччини	Соло Колена	«Богема»
Дж. Россини	Ария Дона Базилио	«Севильский цирюльник»
В. Беллини	Дуэт Георга и Рикардо	«Пуритане»
Дж. Верди	Квартет (Филипп, Родриго, Елизавета, Эболи)	«Дон Карлос»

Дж. Верди	Дуэт Риголетто и Спарафучиле	«Риголетто»
Дж. Верди	Сцена и терцет (Джильда, Маддалена, Спарафучиле)	«Риголетто»
Дж. Гершвин	Дуэт Порги и Бесс	«Порги и Бесс»
С. Гулак-Артемковский	Дуэт Карася и Одарки (русский текст)	«Запорожец за Дунаем»
Ш. Гуно	Трио и дуэль (Валентин, Мефистофель, Фауст)	«Фауст»
Г. Доницетти	Дуэт Гаспара и Беппе	«Рита»
Г. Доницетти	Дуэт Дона Аннибале и Энрико («Мне приснился сегодня ночью...», либретто Ю. Димитрина)	«Колокольчик»
Г. Доницетти	Дуэт Дона Аннибале и Энрико («Неужели опоздала, пропустила, прозевала...», либретто Ю. Димитрина)	«Колокольчик»
Г. Доницетти	Дуэт Дона Паскуале и Малатесты	«Дон Паскуале»
Г. Доницетти	Дуэт Дулькамары и Адины	«Любовный напиток»
Ж. Массне	Дуэт Дон Кихота и Дульцинеи	«Дон Кихот»
В. А. Моцарт	Дуэт Дон Жуана и Церлины	«Дон Жуан»
В. А. Моцарт	Дуэт Мазетто и Церлины	«Дон Жуан»
В. А. Моцарт	Дуэт Коласа и Бастьены	«Бастьен и Бастьена»
В. А. Моцарт	Терцет (Колас, Бастьен, Бастьена)	«Бастьен и Бастьена»
В. А. Моцарт	Дуэт Папагено и Папагены (либретто М. Улицкого)	«Волшебная флейта»
Дж. Паизиелло	Дуэт Бартоло и Розины	«Севильский цирюльник»
Дж. Паизиелло	Терцет (Бартоло, Джовинетто, Свельято)	«Севильский цирюльник»
Дж. Перголези	Дуэт Уберто и Серпины (I действие) (либретто О. Карповой)	«Служанка-госпожа»
Дж. Перголези	Дуэт Уберто и Серпины (II действие) (либретто О. Карповой)	«Служанка-госпожа»
Дж. Россини	Дуэт Таддео и Изабеллы	«Итальянка в Алжире»
Дж. Россини	Секстет (Золушка, Рамиро, Дандини, Дон Маньфико, Клоринда, Тисба)	«Золушка»
Дж. Россини	Терцет (Ассур, Семирамида, Арзаче)	«Семирамида»
Ж. Руссо	Терцет (Колдун, Колетта, Колен)	«Деревенский колдун»
Ж. Руссо	Финальное трио (Колдун, Колетта, Колен)	«Деревенский колдун»
Д. Чимароза	Дуэт Джеронимо и Графа (либретто Н. Венцеля)	«Тайный брак»

Литература:

1. Степанидина О. Д., Царькова Е. Г. Зарубежные арии и романсы в педагогическом репертуаре студентов высших музыкальных учебных заведений // Преподаватель XXI век. – 2019. – №. 1-1. – С. 217-224. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-arii-i-romansy-v-pedagogicheskom-repertuare-studentov-vysshih-muzykalnyh-uchebnyh-zavedeniy/viewer>
2. Малашенко Е. П. ВОКАЛЬНО-РЕЧЕВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕВЦА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ВОКАЛУ // Музыкальное искусство и образование. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 66-80. <https://cyberleninka.ru/article/n/vokalno-rechevaya-podgotovka-pevtsa-v-protsesse-obucheniya-akademicheskomu-vokalu/viewer>

3. Полякова Л. П. ФОНЕТИКА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ВОКАЛИСТОВ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ // Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. 2021. №24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fonetika-inostrannyh-yazykov-dlya-vokalistov-problemy-i-sposoby-resheniya>

Тема 3. Арии и оперные ансамбли русских композиторов

Русская опера как самостоятельный жанр начала формироваться во второй половине XVIII века. Особенностью опер русских композиторов является их глубокая связь с национальными культурными традициями, русским фольклором и историей. Арии и ансамбли в русской опере не только передают эмоции и чувства персонажей, но и отражают драматические события и философскую суть произведения.

Задачи оперы в русской музыкальной культуре:

Формирование национального музыкального языка.

Соединение музыкальной выразительности с литературным и драматическим содержанием.

Отражение духовных, исторических и социальных тем.

Исполнительские особенности арий и ансамблей в операх русских композиторов:

Арии

- Особое внимание к тексту и смысловым акцентам.
- Передача глубоких чувств героя через вокальные линии.
- Точные интонации в сложных интервалах.
- Контроль дыхания в длинных музыкальных фразах.

Ансамбли

- В ансамблях важно учитывать гармонию между вокалистами и оркестром.
- Ансамбли часто отражают кульминационные моменты.
- Точное взаимодействие между участниками ансамбля.
- Важность согласованности фразировки.

Национальные особенности русской оперы

- Использование народных мелодий и интонаций.
- Отражение событий русской истории.
- Показ внутренних переживаний героев.

Примерный репертуарный список:

<i>Композитор</i>	<i>Название</i>	<i>Опера</i>
А. Аренский	Каватина Пустынника	«Сон на Волге»
А. Бородин	Ария Кончака	«Князь Игорь»
А. Бородин	Речитатив и песня Владимира Галицкого	«Князь Игорь»
М. Глинка	Ария Руслана	«Руслан и Людмила»
М. Глинка	Рондо Фарлафа	«Руслан и Людмила»
М. Глинка	Ария Сусанина	«Иван Сусанин»
А. Даргомыжский	Ария Мельника	«Русалка»
М. Мусоргский	Монолог Бориса	«Борис Годунов»
М. Мусоргский	Речитатив и ария Бориса	«Борис Годунов»
М. Мусоргский	Сцена Бориса “Часы с курантами”	«Борис Годунов»
М. Мусоргский	Монолог Пимена	«Борис Годунов»
М. Мусоргский	Песня Варлаама	«Борис Годунов»
С. Прокофьев	Речитатив и ария Кутузова	«Война и мир»
С. Рахманинов	Рассказ Старика	«Алеко»
Н. Римский-Корсаков	Песня Варяжского гостя	«Садко»
Н. Римский-Корсаков	Песня Деда-Мороза	«Снегурочка»

Н. Римский-Корсаков	Ария Собакина	«Царская невеста»
А. Серов	Песня Ерёмки	«Вражья сила»
П. Чайковский	Ария князя Гремина	«Евгений Онегин»
П. Чайковский	Речитатив и ариозо короля Рене	«Иоланта»
М. Глинка	Дуэт Фарлафа и Наины	«Руслан и Людмила»
А. Даргомыжский	Дуэт Мельника и Наташи	«Русалка»
А. Даргомыжский	Дуэт Мельника и Князя	«Русалка»
А. Даргомыжский	Терцет (Мельник, Князь, Наташа)	«Русалка»
Н. Римский-Корсаков	Квартет (Собакин, Марфа, Лыков, Дуняша)	«Царская невеста»

Литература:

1. Яковенко Сергей Борисович Глинка и отечественная вокально-исполнительская культура // Южно-Российский музыкальный альманах. 2004. №1.
<https://cyberleninka.ru/article/n/glinka-i-otechestvennaya-vokalno-ispolnitelskaya-kultura>
2. Немировская Ия Дмитриевна Поэтика русской комической оперы XVIII века // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2008. №6.
<https://cyberleninka.ru/article/n/poetika-russkoy-komicheskoy-opery-xviii-veka>
3. Козмин Владислав Семёнович Влияние русского мелодического менталитета на сольное вокальное исполнительство и направленность работы в классе вокала // Музыкальное искусство и образование. 2016. №1 (13).
<https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-russkogo-melodicheskogo-mentaliteta-na-solnoe-vokalnoe-ispolnitelstvo-i-napravlennost-raboty-v-klasse-vokala>

Тема 4. Камерные произведения зарубежных композиторов: романсы и песни

Камерные вокальные произведения, такие как романсы и песни, представляют собой форму вокальной музыки, исполняемой с фортепианным или оркестровым сопровождением. Они отличаются интимностью, выразительностью и глубиной музыкального содержания.

Романс: произведение преимущественно лирического характера, часто сочетающее простоту музыкальной формы и эмоциональную насыщенность.

Песня: жанр камерной вокальной музыки, где музыкальная линия тесно связана с текстом.

Особенности исполнения камерных произведений:

- Передача тончайших оттенков эмоций через голос.
- Тесное взаимодействие с аккомпанементом.
- Осознание стилистических особенностей произведения.
- Индивидуальный подход к передаче текста и музыки.

Примерный репертуарный список:

Композитор	Название	Автор
М. Баттистини	Аве, Мария!	Молитва
И. С. Бах	Прощание (в переводе С. Гинзберг)	Г. К. Шемелли
И. С. Бах — Ш. Гуно	Аве Мария (Ave Maria)	Молитва
Л. ван Бетховен	Ирландская застольная (в переводе А. Глобы)	Дж. Бэйли
Л. ван Бетховен	Песня Мефистофеля о блохе (в переводе Е. Геркена)	И. Гёте
Л. ван Бетховен	Сурок (в переводе С. Заяицкого)	И. Гёте
Л. ван Бетховен	Шотландская застольная (в переводе А.	В. Шмидт

	Глобы)	
Ж. Бизе	Agnus Dei	Молитва
Ж. Бизе	Сердце открой (Ouvre ton coeur)	Л. Делятр
Ч. Биксио	Что ж ты опустила глаза (Parlami d'Amore Mariù)	Э. Нери
Э. Григ	Заход солнца (в переводе С. Гинзберг)	А. Мунк
Э. Григ	К Отчизне (в переводе М. Слонова)	Й. Паульсен
Э. Григ	Люблю тебя (в переводе А. Горчаковой)	Х. К. Андерсен
Э. Григ	Свежа ты, как весна (в переводе Н. Рождественской)	Й. Паульсен
Э. Григ	Слеза (в переводе С. Свириденко)	Х. К. Андерсен
Л. Денца	На качелях (Funiculi, funicula)	П. Турко
Э. Каннио	Влюблённый солдат (O surdato 'nnammurato)	А. Калифано
Э. ди Капуа	О, моё солнце (O sole mio)	Дж. Капурро
Э. Куртис	Вернись в Сорренто! (Torna a Surriento!)	Дж. Куртис
В. Кьяра	Гордая прелесть осанки (La spagnola) (в переводе Н. Стрешнева)	А. Дженизе
Ф. Лист	В любви всё чудных чар полно	О. Редвиц
Ф. Лист	Люби, люби, пока дано любить	Ф. Фрейлиграт
Ф. Лист	Сонет Петрарки 47	Ф. Петрарка
Ж. Массне	Элегия (в переводе А. Сантагано-Горчаковой)	Л. Галле
В. А. Моцарт	Довольство жизнью (в переводе Г. Сусловой)	И. Миллер
В. А. Моцарт	Жил-был на свете мальчик... (в переводе Е. Мнацакановой)	И. Шаль
Ф. Обрадорс	Вито (в переводе С. Северцева)	Ф. Обрадорс
М. Понсе	Душа печальна (в переводе Неизвестного автора)	М. Понсе
Дж. Пуччини	Salve Regina	Молитва
М. Равель	Застольная песня Дон Кихота (в переводе Эм. Александровой)	П. Моран
Р. Фальво	Скажите, девушки (Dicitencello vuje) (в переводе М. Улицкого)	Э. Фуско
Б. Флис	Колыбельная (в переводе С. Свириденко)	Ф. В. Готтер
Дж. Шнабель	Transeamus	Из Библии
Ф. Шопен	Гулянка (в переводе Вс. Рождественского)	С. Витвицкий
Ф. Шопен	Чары (в переводе Л. Мартынова)	С. Витвицкий
Ф. Шуберт	Аве, Мария!	В. Скотт
Ф. Шуберт	Блаженство (в переводе М. Павловой)	Л. Хёльти
Ф. Шуберт	К Сильвии (перевод Неизвестного автора)	У. Шекспир
Ф. Шуберт	Целую я уста твои (в переводе Неизвестного автора)	Ф. Рюккерт
Р. Шуман	Весенняя ночь (в переводе А. Ефременкова)	Й. фон Айхендорф
Р. Шуман	Два гренадера	Г. Гейне
Р. Шуман	Загадка	Дж. Байрон

Р. Шуман	Как ландыш ты прекрасна	Г. Гейне
Р. Шуман	К Луне	Дж. Г. Байрон
Р. Шуман	Когда в глаза тебе взгляну (в переводе Г. Лишина)	Г. Гейне
Р. Шуман	Лотос	Г. Гейне
Р. Шуман	На чужбине (в переводе А. Ефременкова)	Й. фон Айхендорф

Литература:

1. Комарова Н. А. КАМЕРНАЯ МУЗЫКА В РЕПЕРТУАРЕ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕВЦА-ИСПОЛНИТЕЛЯ //X98 Художественные традиции Сибири: материалы VI Международной научной конференции, 12–13 октября 2023 г./Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского; Красноярский краевой фонд науки; ред. СВ Бакуто, ММ Чи-хачёва.–Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2023.–372 с. – С. 281.<https://clck.ru/3F77zd>

2. Эрман Ю. А. СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ВЫСОКИХ, СРЕДНИХ И НИЗКИХ ГОЛОСОВ //Художественная культура Южного Урала: традиции и преемственность. – 2013. – С. 114-116.
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34984930>

Тема 5. Камерные произведения русских композиторов: романсы и песни

Камерные произведения русских композиторов занимают важное место в истории музыки. Они представляют собой вокальную лирику, исполняемую с фортепианным сопровождением, и отличаются глубокой эмоциональностью, мелодизмом и тесной связью с русской поэзией.

Первые образцы русского романса появляются на рубеже XVIII–XIX веков. Они ориентированы на западноевропейские традиции, но постепенно приобретают национальные черты. В эпоху романтизма жанр русского романса достиг своего расцвета. Основные темы: любовь, природа, человеческие переживания. В XIX веке романсы в большинстве своем написаны на стихи русских поэтов, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев и многие другие. Постепенно произошло усложнение музыкального языка, появились произведения философской и драматической направленности.

Примерный репертуарный список:

Композитор	Название	Автор
А. Алябьев	Бедный певец	В. Алябьев
А. Алябьев	Выбор жены	А. Тимофеев
А. Алябьев	Два ворона	А. Пушкин
А. Алябьев	Если жизнь тебя обманет	А. Пушкин
А. Алябьев	Иртыш	И. Веттер
А. Алябьев	Нищая (в переводе Д. Ленского)	П. Беранже

А. Алябьев	Незабудочка	П. Вяземский
А. Алябьев	Песнь Баяна («Война, война!»)	Н. Языков
А. Алябьев	Песнь Баяна («О ночь, о ночь, лети стрелой!»)	Н. Языков
А. Алябьев	Прощание гусара	Н. Оржицкий
А. Алябьев	Саше	А. Пушкин
А. Алябьев	Слеза	А. Пушкин
А. Алябьев	Собрались мы к боярину	С. Стромиллов
А. Алябьев	Совет	В. Алябьев
А. Алябьев	Что поёшь, краса-девица	В. Домонтович
А. Алябьев	Я вас любил	А. Пушкин
А. Алябьев	Я вижу образ твой (в переводе А. Бистрома)	И. Гёте
А. Алябьев	Я люблю тебя, дева милая	В. Венедиктов
М. Балакирев	Приди ко мне	А. Кольцов
А. Бородин	Арабская мелодия	А. Бородин
А. Бородин	Для берегов отчизны дальной	А. Пушкин
А. Бородин	Песня тёмного леса	А. Бородин
А. Бородин	Спесь	А. К. Толстой
А. Бородин	Спящая княжна	А. Бородин
А. Варламов	Горные вершины	М. Лермонтов
А. Варламов	Молитва	М. Лермонтов
М. Глинка	Бедный певец	В. Жуковский
М. Глинка	В крови горит огонь желанья	А. Пушкин
М. Глинка	Грузинская песня	А. Пушкин
М. Глинка	Не искушай меня без нужды	Е. Баратынский
М. Глинка	Ночной смотр (в переводе В. Жуковского)	И. Цедлиц

М. Глинка	Победитель	В. Жуковский
М. Глинка	Попутная песня	Н. Кукольник
М. Глинка	Признание	А. Пушкин
М. Глинка	Северная звезда	Е. Растопчина
М. Глинка	Сомнение	Н. Кукольник
М. Глинка	Я помню чудное мгновенье	А. Пушкин
А. Даргомыжский	Влюблён я, дева-красота	Н. Языков
А. Даргомыжский	Восточный романс	А. Пушкин
А. Даргомыжский	Каюсь, дядя, чёрт попутал!	А. Тимофеев
А. Даргомыжский	Моя милая, моя душечка	Д. Давыдов
А. Даргомыжский	Ночной зефир	А. Пушкин
А. Даргомыжский	Паладин	В. Жуковский
А. Даргомыжский	Юноша и дева	А. Пушкин
А. Даргомыжский	Я вас любил	А. Пушкин
М. Мусоргский	Классик	М. Мусоргский
М. Мусоргский	Листья шумели уныло	А. Плещеев
М. Мусоргский	Песнь старца (в переводе А. Струговщикова)	И. Гёте
М. Мусоргский	Песня о блохе (в переводе А. Струговщикова)	И. Гёте
С. Рахманинов	В моей душе	Н. Минский
С. Рахманинов	В молчаньи ночи тайной	А. Фет
С. Рахманинов	Всё отнял у меня	Ф. Тютчев
С. Рахманинов	О нет, молю, не уходи!	Д. Мережковский
С. Рахманинов	Пора!	С. Надсон
С. Рахманинов	Проходит всё	Д. Ратгауз
С. Рахманинов	Сон	А. Плещеев

С. Рахманинов	Судьба	А. Апухтин
С. Рахманинов	Ты помнишь ли вечер	А. К. Толстой
С. Рахманинов	У врат обители святой	М. Лермонтов
С. Рахманинов	Христос Воскрес!	Д. Мережковский
С. Рахманинов	Я не пророк	А. Круглов
Н. Римский-Корсаков	Красавица	А. Пушкин
Н. Римский-Корсаков	Октава	А. Майков
А. Рубинштейн	Желание	М. Лермонтов
А. Рубинштейн	Зулейка (в переводе П. Чайковского)	М. Шафи
А. Рубинштейн	Как увижу твои ножки я (в переводе П. Чайковского)	М. Шафи
А. Рубинштейн	Клубится волною (в переводе П. Чайковского)	М. Шафи
А. Рубинштейн	Над морем солнце блещет (в переводе П. Чайковского)	М. Шафи
А. Рубинштейн	Ночь	А. Пушкин
П. Чайковский	Благословляю вас, леса	А. К. Толстой
П. Чайковский	На нивы жёлтые	А. К. Толстой
П. Чайковский	Нет, только тот, кто знал (в переводе Л. Мея)	И. Гёте
П. Чайковский	Растворил я окно	К. Р.
П. Чайковский	Серенада Дон-Жуана	А. К. Толстой
П. Чайковский	Слеза дрожит	А. К. Толстой
П. Чайковский	Снова, как прежде	Д. Ратгауз
П. Чайковский	Средь шумного бала	А. К. Толстой

Литература:

1. Степанидина Ольга Дмитриевна Русский романс конца XVIII века и эпохи Глинки в свете влияния итальянской вокальной культуры // Вестник СГК. 2019. №2.

<https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-romans-kontsa-xviii-veka-i-epohi-glinki-v-svetevliyaniya-italyanskoy-vokalnoy-kultury>

2. Жеурова Виолетта Константиновна, Шарма Елена Юрьевна Синергия слова и музыки как основа творческого метода работы З. П. Лодий с поэтическими текстами в камерных вокальных произведениях // Музыкальное искусство и образование. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinergiya-slova-i-muzyki-kak-osnova-tvorcheskogo-metoda-raboty-z-p-lodiy-s-poeticheskimi-tekstami-v-kamernyh-vokalnyh-proizvedeniyah>

3. Клименко Е. В. Цикл песен. История и современность //Художественное образование и наука. – 2017. – Т. 4. – С. 13.

[http://hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka.ru/magazines/hon2017\(4-13\).pdf#page=98](http://hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka.ru/magazines/hon2017(4-13).pdf#page=98)

Тема 6. Современная академическая музыка: произведения композиторов XX–XXI веков

Современная академическая музыка представляет собой богатую и многогранную область, которая открывает перед вокалистами широкие возможности для художественного и профессионального развития. Она требует глубокого анализа, технической подготовки и творческого подхода, становясь важной частью музыкального наследия.

Цель:

Рассмотреть особенности современной академической музыки, произведения композиторов XX–XXI веков, их значимость для развития музыкального искусства и влияние на формирование современного репертуара вокалистов.

Современная академическая музыка охватывает широкий спектр стилей и направлений, возникших в XX и XXI веках. Основные особенности:

- Эстетическое разнообразие.
- Постоянные эксперименты с формой, гармонией, ритмом и тембром.
- Влияние технологических достижений.
- Взаимодействие с культурными и социальными явлениями.

Примерный репертуарный список:

Композитор	Название
Д. Аракишвили	«На холмах Грузии», «Я жду тебя», «Догорела заря», «В деревне», «Тихая ночь»
А. Белов	«Аварские мотивы», «Девичьи песни», вокальный цикл на ст. Мандельштама Василенко – «Армянская серенада», «Я простая девка на баштане»
В. Гаврилин	«Вечерок», «Немецкая тетрадь» (1 и 2), «Времена года», «Русская тетрадь»
И. Дунаевский	«Если Волга разольется», «На луга-поляны»
М. Ипполитов-Иванов	«Японские стихотворения», «Провансальские песни»
Д. Кабалевский	«Серенада красавицы», «Серенада Дон-Кихота» из музыки к постановке «Дон-Кихот»
З. Левина	«Акварели», «Родник», «Море», «Певец», «Горные вершины», «Красивые глазки»
В. Мурадели	«Бухенвальдский набат», «Россия – Родина моя»

Н. Мясковский	«Мне кажется порой», «Ночевала тучка», «Две липы», «Заклинание», «Она поет»
С.Прокофьев	«В твою светлицу», «Болтунья», «Помни меня», «Румяной зарею покрылся восток»
В. Салманов	«Березы», «Журавлиная песня», «Очищенный», «Простая песня», «Песни об одиночестве»
Г. Свиридов	«Любовь», «Страдания любви», «Силуэт», «Русская песня», «Вербочки», «Зимняя дорога»
С. Слонимский	«Шесть стихотворений Ахматовой», «Десять стихотворений Ахматовой», «Лирические строфы», из «Японских стихотворений»
Б. Тищенко	«Время», «Детские песни», «Три стихотворения Цветаевой»
А. Хачатурян	романс Нины из оперы «Маскарад», «Моя родина», «Песня про иву»
Ю. Шапорин	«Заклинание», «Я помню вечер», «Расставание», «Под небом голубым», «За горами, за лесами»
Д. Шостакович	«Четыре стихотворения Пушкина», «Сатиры», «Испанские песни», «Пять стихотворений из журнала «Крокодил», вокальный цикл на ст. Бернса

Литература:

1. Юсса Елена Борисовна АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современное педагогическое образование. 2022. №6. <https://cyberleninka.ru/article/n/akademicheskaya-muzyka-kontsa-xx-nachala-xxi-veka-v-sisteme-sovremennogo-muzykalnogo-obrazovaniya>
2. Васина-Гроссман В. А. Мастера советского романса. – Izdatel'stvo" Muzyka", 1968. http://library.lgaki.info:404/2017/Васина-Гроссман_Мастера_романса.pdf
3. Кривошей И. Русский романс о созерцании природы: универсальное и национальное //Традиции и перспективы искусства как феномена культуры. – 2019. – С. 94-102. https://elibrary.ru/download/elibrary_42623120_15153634.pdf

6.2 Практические задания

Тема 1. Введение в изучение репертуара высшей школы

Практическая работа

Выполнить:

1. Ознакомиться с литературными источниками
2. Раскрыть суть понятия «Репертуар высшей школы»
3. На основе материалов ответить на вопросы:
 - Какова основная цель вокального образования в рамках дисциплины «Репертуар высшей школы»?
 - Какие задачи ставятся перед студентами при освоении репертуара?
 - Как художественная среда влияет на профессиональное становление вокалиста?
4. Подготовка презентации или устного доклада на тему «Репертуар высшей школы: основные задачи и трудности изучения».

Литература:

1. Стародубцева И. Ф. Специфика подготовки вокалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Вокальное искусство» (Академическое пение) //Известия Юго-Западного государственного университета. – 2013. – №. 6. – С. 233. https://swsu.ru/izvestiya/journal/51_6_2013-1.pdf#page=233
2. Семкин Д. Н. 1.11. Вокальное образование в новых условиях и развитие

отечественной вокальной школы //Иновации в современной системе образования: подходы и решения. – 2016. – С. 132-141.
https://elibrary.ru/download/elibrary_27230468_24453561.pdf

3. Мохова М. А. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СРЕДА КАК ЦЕННОСТЬ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Проблемы современного гуманитарного образования глазами молодежи: сборник материалов Второй Всероссийской конференции молодых исследователей.–М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2014.–344с. Сборник составлен по материалам Второй Всероссийской конференции молодых исследователей «Проблемы современного гуманитарного об. – 2014. – С. 158.
https://kosygin-rgu.ru/filemanag/Uploads/nauka-nirs/problems_gumanitar/hjh.pdf#page=158

Тема 2. Арии и оперные ансамбли зарубежных композиторов

Практическая работа

Выполнить:

1. Ознакомиться с литературными источниками
2. Раскрыть суть понятия «Ария», «Ансамбль»
3. На основе материалов ответить на вопросы:
 - Какие трудности могут возникнуть при исполнении арий разных эпох?
 - Какие трудности могут возникнуть при исполнении ансамблей разных эпох?
 - Какие задачи ставятся перед студентами при освоении зарубежного репертуара?
4. Подготовка презентации или устного доклада на тему «Оперное творчество зарубежных композиторов и особенности музыкальной интерпретации одного из образов героев на примере...»

Литература:

1. Степанидина О. Д., Царькова Е. Г. Зарубежные арии и романсы в педагогическом репертуаре студентов высших музыкальных учебных заведений //Преподаватель XXI век. – 2019. – №. 1-1. – С. 217-224. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-arii-i-romansy-v-pedagogicheskom-repertuare-studentov-vyshshih-muzykalnyh-uchebnyh-zavedeniy/viewer>

2. Малашенко Е. П. ВОКАЛЬНО-РЕЧЕВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕВЦА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ВОКАЛУ //Музыкальное искусство и образование. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 66-80. <https://cyberleninka.ru/article/n/vokalno-recheyaya-podgotovka-pevtsa-v-protsesse-obucheniya-akademicheskomu-vokalu/viewer>

3. Полякова Л. П. ФОНЕТИКА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ВОКАЛИСТОВ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ // Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. 2021. №24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fonetika-inostrannyh-yazykov-dlya-vokalistov-problemy-i-sposoby-resheniya>

Тема 3. Арии и оперные ансамбли русских композиторов

Практическая работа

Выполнить:

1. Ознакомиться с литературными источниками
2. На основе материалов ответить на вопросы:
 - Какие особенности характерны для арий и ансамблей русских композиторов?
 - Назовите три примера выдающихся арий русской оперы и их композиторов.
 - В чем заключается сложность исполнения ансамблей русской оперы?
- Подготовка презентации или устного доклада на тему «Оперное творчество русских композиторов и особенности музыкальной интерпретации одного из образов героев на примере...»

Литература:

1. Яковенко Сергей Борисович Глинка и отечественная вокально-исполнительская культура // Южно-Российский музыкальный альманах. 2004. №1.

<https://cyberleninka.ru/article/n/glinka-i-otechestvennaya-vokalno-ispolnitelskaya-kultura>

2. Немировская Ия Дмитриевна Поэтика русской комической оперы XVIII века // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2008. №6. <https://cyberleninka.ru/article/n/poetika-russkoy-komicheskoy-opery-xviii-veka>

3. Козмин Владислав Семёнович Влияние русского мелодического менталитета на сольное вокальное исполнительство и направленность работы в классе вокала // Музыкальное искусство и образование. 2016. №1 (13). <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-russkogo-melodicheskogo-mentaliteta-na-solnoe-vokalnoe-ispolnitelstvo-i-napravlennost-raboty-v-klasse-vokala>

Тема 4. Камерные произведения зарубежных композиторов: романсы и песни

Практическая работа

Выполнить:

1. Ознакомиться с литературными источниками
2. На основе материалов ответить на вопросы:
 - В чем заключаются основные отличия романсов и песен?
 - Назовите трех зарубежных композиторов, которые внесли значительный вклад в развитие камерной вокальной музыки.
 - Какие особенности следует учитывать при исполнении песен зарубежных композиторов?
3. Выберите одно камерное произведение зарубежного композитора и проанализируйте:
 - Драматургическую роль текста.
 - Музыкальные особенности.
 - Трудности и способы их преодоления при исполнении.

Литература:

1. Комарова Н. А. КАМЕРНАЯ МУЗЫКА В РЕПЕРТУАРЕ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕВЦА-ИСПОЛНИТЕЛЯ //Х98 Художественные традиции Сибири: материалы VI Международной научной конференции, 12–13 октября 2023 г./Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского; Красноярский краевой фонд науки; ред. СВ Бакуто, ММ Чи-хачёва.–Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2023.–372 с. – С. <https://clck.ru/3F77zd>

2. Эрман Ю. А. СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ВЫСОКИХ, СРЕДНИХ И НИЗКИХ ГОЛОСОВ //Художественная культура Южного Урала: традиции и преемственность. – 2013. – С. 114-116. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34984930>

Тема 5. Камерные произведения русских композиторов: романсы и песни

Практическая работа

Выполнить:

1. Ознакомиться с литературными источниками
2. На основе материалов ответить на вопросы:
 - Назовите ключевых русских композиторов, которые внесли вклад в развитие камерных произведений.
 - Какие особенности исполнения характерны для русских романсов?
 - Как творчество русских поэтов повлияла на развитие камерной музыки?
3. Выберите одно камерное произведение русского композитора и проанализируйте:
 - Драматургическую роль текста.
 - Музыкальные особенности.
 - Трудности и способы их преодоления при исполнении.

Литература:

1. Степанидина Ольга Дмитриевна Русский романс конца XVIII века и эпохи Глинки в свете влияния итальянской вокальной культуры // Вестник СГК. 2019. №2. <https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-romans-kontsa-xviii-veka-i-epohi-glinki-v-svete-vliyaniya-italyanskoj-vokalnoy-kultury>

2. Жеурова Виолетта Константиновна, Шарма Елена Юрьевна Синергия слова и музыки как основа творческого метода работы З. П. Лодий с поэтическими текстами в камерных вокальных произведениях // Музыкальное искусство и образование. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinergiya-slova-i-muzyki-kak-osnova-tvorcheskogo-metoda-raboty-z-p-lodiy-s-poeticheskimi-tekstami-v-kamernyh-vokalnyh-proizvedeniyah>

3. Клименко Е. В. Цикл песен. История и современность //Художественное образование и наука. – 2017. – Т. 4. – С. 13. [http://hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka.ru/magazines/hon2017\(4-13\).pdf#page=98](http://hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka.ru/magazines/hon2017(4-13).pdf#page=98)

Тема 6. Современная академическая музыка: произведения композиторов XX - XXI веков

Практическая работа

Выполнить:

1. Ознакомиться с литературными источниками
2. На основе материалов ответить на вопросы:
 - Какие композиторы XX–XXI веков внесли наиболее значимый вклад в развитие вокальной музыки?
 - Какие новые вокальные техники появились в современной академической пении?
 - Как современная музыка отражает проблемы общества и культуры?
3. Выберите одно произведение современного композитора и проанализируйте:
 - Драматургическую роль текста.
 - Музыкальные особенности.
 - Трудности и способы их преодоления при исполнении.

Литература:

1. Юсса Елена Борисовна АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современное педагогическое образование. 2022. №6.

<https://cyberleninka.ru/article/n/akademicheskaya-muzyka-kontsa-xx-nachala-xxi-veka-v-sisteme-sovremennogo-muzykalnogo-obrazovaniya>

2. Васина-Гроссман В. А. Мастера советского романса. – Izdatel'stvo " Muzyka", 1968. http://library.lgaki.info:404/2017/Васина-Гроссман_Мастера_романса.pdf

3. Кривошей И. Русский романс о созерцании природы: универсальное и национальное //Традиции и перспективы искусства как феномена культуры. – 2019. – С. 94-102. https://elibrary.ru/download/elibrary_42623120_15153634.pdf

Тема 7. Построения учебного репертуара

Практическая работа

Выполнить одно из заданий:

1. Подобрать примерный репертуарный список на экзамен (4 арии, 2 романса) для сопрано
2. Подобрать примерный репертуарный список на экзамен (4 арии, 2 романса) для меццо-сопрано
3. Подобрать примерный репертуарный список на экзамен (4 арии, 2 романса) для тенора

4. Подобрать примерный репертуарный список на экзамен (4 арии, 2 романса) для баритона
5. Подобрать примерный репертуарный список на экзамен (4 арии, 2 романса) для баса

Литература:

1. Жук Е. А. Особенности подбора произведений для лирико-колоратурного сопрано и работа над ними на разных этапах обучения //Научная палитра. – 2017. – №. 1. – С. 11-11. [https://s.esrae.ru/culture/pdf/2017/1\(15\)/310.pdf](https://s.esrae.ru/culture/pdf/2017/1(15)/310.pdf)
2. Полухина М. В. Проблемы выбора репертуара в классе сольного пения //Музыказнание: Искусство. Культура. Образование. – 2020. – С. 124-129. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42816502_50473306.pdf
3. Рудая А. С. ДУАЛИСТИЧНОСТЬ МУЖСКОЙ РОЛИ В КОНТЕКСТЕ ВОКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ЖАНРА //Ротерс ТТ–врио проректора по научно-педагогической работе (научная) ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», доктор педагогических наук, профессор. Дихтяренко ГИ–доцент кафедры педагогики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат педагогических наук, доцент. – 2022. – С. 140. https://dspace.lgpu.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/5811/2362-23_sb.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=141

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Репертуар высшей школы» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка заданий на практические занятия.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к сдаче зачета.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ

8.1. Теоретические вопросы для устного опроса в ходе проведения промежуточной аттестации

1. Какова основная цель вокального образования в рамках дисциплины «Репертуар высшей школы»?
2. Какие задачи ставятся перед студентами при освоении репертуара?
3. Как художественная среда влияет на профессиональное становление вокалиста?
4. Какие трудности могут возникнуть при исполнении арий разных эпох?
5. Какие трудности могут возникнуть при исполнении ансамблей разных эпох?
6. Какие задачи ставятся перед студентами при освоении зарубежного репертуара?
7. Какие особенности характерны для арий и ансамблей русских композиторов?
8. Назовите три примера выдающихся арий русской оперы и их композиторов.
9. В чем заключается сложность исполнения ансамблей русской оперы?
10. В чем заключаются основные отличия романсов и песен?
11. Назовите трех зарубежных композиторов, которые внесли значительный вклад в развитие камерной вокальной музыки.
12. Какие особенности следует учитывать при исполнении песен зарубежных композиторов?
13. Назовите ключевых русских композиторов, которые внесли вклад в развитие камерных произведений.
14. Какие особенности исполнения характерны для русских романсов?
15. Как творчество русских поэтов повлияло на развитие камерной музыки?
16. Какие композиторы XX–XXI веков внесли наиболее значимый вклад в развитие вокальной музыки?
17. Какие новые вокальные техники появились в современной академической пении?
18. Как современная музыка отражает проблемы общества и культуры?

8.2. Темы презентаций/докладов

1. Репертуар высшей школы: основные задачи и трудности изучения
2. Оперное творчество зарубежных композиторов и особенности музыкальной интерпретации одного из образов героев на примере...
3. Оперное творчество русских композиторов и особенности музыкальной интерпретации одного из образов героев на примере...

8.3. Комплекс практических заданий

1. Выберите одно камерное произведение зарубежного композитора и проанализируйте:
Драматургическую роль текста.
Музыкальные особенности.
Трудности и способы их преодоления при исполнении.
2. Выберите одно камерное произведение русского композитора и проанализируйте:
Драматургическую роль текста.
Музыкальные особенности.
Трудности и способы их преодоления при исполнении.
3. Выберите одно произведение современного композитора и проанализируйте:
Драматургическую роль текста.
Музыкальные особенности.
Трудности и способы их преодоления при исполнении.
4. Подобрать примерный репертуарный список на экзамен (4 арии, 2 романса) для одного из типов голосов.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Репертуар высшей школы» 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.

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 информации;
- проблемное обучение – стимулирование ассистентов-стажеров к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности ассистентов-стажеров посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Репертуар высшей школы» осуществляется ассистентами-стажерами посредством лекционных и практических занятий, самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ НА ЗАЧЕТЕ

Оценка	Характеристика
зачтено	Ассистент-стажер проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при анализе литературы.
незачтено	Ассистент-стажер проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, применяет примеры в недостаточном объеме или на недостаточном уровне

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Васина-Гроссман В. А. Мастера советского романса. – Izdatel'stvo " Muzyka", 1968. http://library.lgaki.info:404/2017/Васина-Гроссман_Мастера_романса.pdf
2. Жеурова Виолетта Константиновна, Шарма Елена Юрьевна Синергия слова и музыки как основа творческого метода работы З. П. Лодий с поэтическими текстами в камерных вокальных произведениях // Музыкальное искусство и образование. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinergiya-slova-i-muzyki-kak-osnova-tvorcheskogo-metoda-raboty-z-p-lodiy-s-poeticheskimi-tekstami-v-kamernyh-vokalnyh-proizvedeniyah>
3. Жук Е. А. Особенности подбора произведений для лирико-колоратурного сопрано и работа над ними на разных этапах обучения // Научная палитра. – 2017. – №. 1. – С. 11-11. [https://s.esrae.ru/culture/pdf/2017/1\(15\)/310.pdf](https://s.esrae.ru/culture/pdf/2017/1(15)/310.pdf)
4. Клименко Е. В. Цикл песен. История и современность // Художественное образование и наука. – 2017. – Т. 4. – С. 13. [http://hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka.ru/magazines/hon2017\(4-13\).pdf#page=98](http://hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka.ru/magazines/hon2017(4-13).pdf#page=98)
5. Козмин Владислав Семёнович Влияние русского мелодического менталитета на сольное вокальное исполнительство и направленность работы в классе вокала // Музыкальное искусство и образование. 2016. №1 (13). <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-russkogo-melodicheskogo-mentaliteta-na-solnoe-vokalnoe-ispolnitelstvo-i-napravlennost-raboty-v-klasse-vokala>
6. Комарова Н. А. КАМЕРНАЯ МУЗЫКА В РЕПЕРТУАРЕ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕВЦА-ИСПОЛНИТЕЛЯ // X98 Художественные традиции Сибири: материалы VI Международной научной конференции, 12–13 октября 2023 г./ Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского; Красноярский краевой фонд науки; ред. СВ Бакуто, ММ Чи-хачёва.– Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2023.–372 с. – С. <https://clck.ru/3F77zd>
7. Кривошей И. Русский романс о созерцании природы: универсальное и национальное // Традиции и перспективы искусства как феномена культуры. – 2019. – С. 94-102. https://elibrary.ru/download/elibrary_42623120_15153634.pdf
8. Малашенко Е. П. ВОКАЛЬНО-РЕЧЕВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕВЦА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ВОКАЛУ // Музыкальное искусство и образование. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 66-80. <https://cyberleninka.ru/article/n/vokalno-recheyaya-podgotovka-pevtsa-v-protssesse-obucheniya-akademicheskomu-vokalu/viewer>
9. Мохова М. А. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СРЕДА КАК ЦЕННОСТЬ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Проблемы современного гуманитарного образования глазами молодежи: сборник материалов Второй Всероссийской конференции молодых исследователей.–М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2014.–344с. Сборник составлен по материалам Второй Всероссийской конференции молодых исследователей «Проблемы современного гуманитарного об. – 2014. – С. 158. https://kosygin-rgu.ru/filemanag/Uploads/nauka-nirs/problems_gumanitar/hjh.pdf#page=158
10. Немировская Ия Дмитриевна Поэтика русской комической оперы XVIII века // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2008. №6. <https://cyberleninka.ru/article/n/poetika-russkoy-komicheskoy-opery-xviii-veka>
11. Полухина М. В. Проблемы выбора репертуара в классе сольного пения // Музыказнание: Искусство. Культура. Образование. – 2020. – С. 124-129. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42816502_50473306.pdf
12. Полякова Л. П. ФОНЕТИКА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ВОКАЛИСТОВ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ // Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. 2021. №24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fonetika->

inostrannyh-yazykov-dlya-vokalistov-problemy-i-sposoby-resheniya

13. Рудая А. С. ДУАЛИСТИЧНОСТЬ МУЖСКОЙ РОЛИ В КОНТЕКСТЕ ВОКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ЖАНРА //Ротерс ТТ–врио проректора по научно-педагогической работе (научная) ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», доктор педагогических наук, профессор. Дихтяренко ГИ–доцент кафедры педагогики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат педагогических наук, доцент. – 2022. – С. 140. https://dspace.lgpu.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/5811/2362-23_sb.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=141
14. Семкин Д. Н. 1.11. Вокальное образование в новых условиях и развитие отечественной вокальной школы //Инновации в современной системе образования: подходы и решения. – 2016. – С. 132-141. https://elibrary.ru/download/elibrary_27230468_24453561.pdf
15. Стародубцева И. Ф. Специфика подготовки вокалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Вокальное искусство» (Академическое пение) //Известия Юго-Западного государственного университета. – 2013. – №. 6. – С. 233. https://swsu.ru/izvestiya/journal/51_6_2013-1.pdf#page=233
16. Степанидина О. Д., Царькова Е. Г. Зарубежные арии и романсы в педагогическом репертуаре студентов высших музыкальных учебных заведений //Преподаватель XXI век. – 2019. – №. 1-1. – С. 217-224. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-arii-i-romansy-v-pedagogicheskom-repertuare-studentov-vysshih-muzykalnyh-uchebnyh-zavedeniy/viewer>
17. Степанидина Ольга Дмитриевна Русский романс конца XVIII века и эпохи Глинки в свете влияния итальянской вокальной культуры // Вестник СГК. 2019. №2. <https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-romans-kontsa-xviii-veka-i-epohi-glinki-v-svete-vliyaniya-italyanskoj-vokalnoy-kultury>
18. Эрман Ю. А. СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ВЫСОКИХ, СРЕДНИХ И НИЗКИХ ГОЛОСОВ //Художественная культура Южного Урала: традиции и преемственность. – 2013. – С. 114-116. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34984930>
19. Юсса Елена Борисовна АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современное педагогическое образование. 2022. №6. <https://cyberleninka.ru/article/n/akademicheskaya-muzyka-kontsa-xx-nachala-xxi-veka-v-sisteme-sovremennogo-muzykalnogo-obrazovaniya>
20. Яковенко Сергей Борисович Глинка и отечественная вокально-исполнительская культура // Южно-Российский музыкальный альманах. 2004. №1. <https://cyberleninka.ru/article/n/glinka-i-otechestvennaya-vokalno-ispolnitelskaya-kultura>

Дополнительная литература

1. Вокальное образование XX1 века. Материалы научной конференции. Вып.1, 2, 3, 4, 5. Сборники статей. МГУКИ – 2004 г, 2005 г., 2006, 2007, 2008.
2. 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.
3. 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.