

УТВЕРЖЕНО
Учебно-методическим советом
Воронежского государственного
института искусств
от 22.11.2018, Протокол № 4

**Методические рекомендации
к осуществлению самостоятельной работы студентов
по подготовке к выпускной квалификационной работе
«Исполнение сольной концертной программы»**

направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство

профиль подготовки – «Академическое пение»

Разработчики:

профессор кафедры вокального искусства

Макеева О.А.,

профессор кафедры вокального искусства

Подкопаев М.И.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Цель и структура выпускной квалификационной работы	3
3. Требования к выпускной квалификационной работе «Исполнение сольной концертной программы»	4
4. Примерный список вокального репертуара	4
5. Методические рекомендации по самостоятельной работе над программой	5
Список рекомендуемой литературы	7

1. Общие положения

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя. Это особая форма обучения студентов, предполагающая самостоятельную работу по заданиям преподавателя, выполнение которых потребует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Поэтому организация самостоятельной работы студентов является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Большой объем работы при изучении дисциплины ложится именно на самостоятельные формы, так как они являются базовыми в предстоящей педагогической и исполнительской работе.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в закреплении и осмыслении полученного на занятиях материала, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь им в решении актуальных проблем современного исполнительского искусства и в собственном исполнительском творчестве.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения учебно-методического материала;
- оценить уровень заинтересованности студентов, их профессиональную компетентность, психологическую мотивацию;
- точнее использовать индивидуальные особенности разных студентов в дальнейшем обучающем процессе.

2. Цель и структура выпускной квалификационной работы

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) – оценка уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к самостоятельному выполнению профессиональных задач, в соответствии с видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО:

- в области музыкально-исполнительской деятельности;
- в области музыкально-просветительской деятельности;
- в области организационно-управленческой деятельности;
 - в области педагогической деятельности;
 - в области научно-исследовательской деятельности.

Выпускная квалификационная работа по профилю подготовки «Академическое пение» выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимися в течение всего срока обучения, и состоит из четырех отдельно оцениваемых разделов:

- 1) исполнение сольной концертной программы;

- 2) исполнение концертно-камерной программы;
- 3) исполнение партии в оперной сцене;
- 4) дипломный реферат.

3. Требования к выпускной квалификационной работе «Исполнение сольной концертной программы»

Выпускная квалификационная работа «Исполнение сольной концертной программы» представляет собой сольное публичное выступление студента с программой из произведений различного стиля, жанра и формы, отличающиеся повышенной сложностью вокальной техники, сложностью общей драматургии и стилистики, требующие достаточно широкого диапазона (до двух октав).

Программа выступления состоит из шести произведений:

1. Ария зарубежного композитора XIX-нач. XX вв. (включая В.А. Моцарта и Л.В. Бетховена).
2. Ария русского композитора.
3. Ария композитора XX-XXI вв. *(вместо оперной или ораториальной арии композитора XX-XXI вв. может быть исполнена ария из оперетты, мюзикла, сарсуэлы).*
4. Романс русского композитора.
5. Романс зарубежного композитора.
6. Вокальное произведение по свободному выбору стиля, жанра и формы.

Программа исполняется наизусть.

Примечание: произведения авторов национальных школ, украинской, белорусской, грузинской, армянской, азербайджанской и др. следует относить к отечественной музыке (допускается исполнение на русском языке).

4. Примерный список вокального репертуара

Арии из опер, ораторий, кантат

- Вивальди А. «Триумф Юдифи»: Ария странника (сопрано, тенор)
Гендель Г. «Иисус Навин»: Ария Акзы (сопрано)
 «Мессия»: Ария №21 (меццо-сопрано)
 «Иуда Маккавей»: Ария (сопрано)
 «Валтасар»: Ария тенора
 «Самсон»: Ария Харафа (бас)
- Моцарт В. «Волшебная флейта»: две арии Царицы ночи (сопрано)
 «Дон Жуан»: две арии Эльвиры (сопрано)
 две арии Донны Анны (сопрано)
 Ария Дон Жуана (баритон)
 Ария Оттавио (тенор)
- Беллини В. «Сомнамбула»: Две арии Амины (сопрано)
 Ария Лизы (сопрано)
 «Пуритане»: Ария Эльвиры (сопрано)
 Ария Артура (тенор)

Ария Ричарда (баритон)
 Гуно Ш. «Фауст»: Ария Маргариты (сопрано)
 Каватина Валентина (баритон)
 Серенада Мефистофеля (бас)
 Верди Дж. «Аида»: Романс и сцена Аиды (сопрано)
 Романс Радамеса (тенор)
 «Дон Карлос»: Ария Елизаветы (сопрано)
 Ария Карлоса (тенор)
 Ария Эболи (меццо-сопрано)
 Ария Филиппа (бас)
 «Трубадур»: Каватина (1д.) и ария (4д.) Леоноры (сопрано)
 Рассказ Азучены (меццо-сопрано)
 Масканьи П. «Сельская честь»: Ария Сантуцци (сопрано)
 Ария Турриду (тенор)
 Песня Альфио (баритон)
 Чайковский П. «Пиковая дама»: две арии Лизы (сопрано)
 Ария Германа (тенор)
 Баллада Томского (баритон)
 «Иоланта»: Ария Водемона (тенор)
 Ария Роберта (баритон)
 Ария Рене (бас)

5. Методические рекомендации по самостоятельной работе над программой

Основные цели самостоятельной работы: закрепление и систематизация полученных знаний и практических умений, формирование осознанного понимания работы своего голосового аппарата и особенностей его работы в разных состояниях организма на основе развития самонаблюдения и самоанализа, формирование умения самостоятельного настроя и разогрева голосового аппарата, развитие способности к саморазвитию, самосовершенствованию исполнительского мастерства, расширение вокального репертуара, формирование самостоятельности мышления.

Виды и содержание самостоятельной работы:

1. Оценка и интерпретация явлений вокального искусства:

– анализ пения профессионального певца по критериям соответствия эталону (производится на основе показателей певческого голосообразования и технологической основы эстетики академического пения);

– анализ используемых исполнителем средств вокальной выразительности (осуществляется на основе примерного алгоритма анализа средств вокальной выразительности);

– анализ вокальной культуры исполнителя;

– сравнительный анализ технологии голосообразования вокалистов.

2. Самостоятельная работа над исполнительским репертуаром:

– изучение нотных изданий (хрестоматий, репертуарных сборников, клавиров), поиск и отбор произведений для индивидуального репертуарного плана и концертных программ разного содержания (как по заданию руководителя, так и по собственной

инициативе);

– самостоятельная работа над нотным и словесным текстом произведения: отработка интонационной и ритмической точности, выучивание произведения наизусть;

– ознакомление с литературными первоисточниками исполняемых произведений.

Певец обязан свободно владеть поэтическим текстом, на начальном этапе работы над произведением вне контекста музыки, т.е. рассматривать текст с позиций драматического актера, выявляя композиционные особенности и выбор средств выразительности в произведении.

– подготовка подстрочного перевода и работа над произношением при исполнении произведения на языке оригинала (с помощью педагогов кафедры иностранных языков). В связи со спецификой предмета в классе практикуется пение на немецком, французском, итальянском, испанском и др. языках, что обусловлено включением в репертуар вокальной музыки различных национальных школ. Студенты при помощи преподавателей иностранных языков детально прорабатывают нюансы произношения и фразировочную интонацию. Последующая работа над певческим произношением имеет ряд особенностей и проходит в классе под руководством;

– прослушивание аудиозаписей и исполнительский анализ изучаемых произведений. Прослушивание записей позволяет сделать музыкальный анализ, который должен быть направлен на реализацию индивидуальной творческой исполнительской концепции. На данном этапе большую практическую ценность приобретают совместные обсуждения в классе различных интерпретационных вариантов использования разнообразных динамических и средств, направленных на воплощение художественного замысла композитора.

– знакомство с литературным и эпистолярным наследием композиторов, а также с воспоминаниями его современников. Это помогает певцу обогатить произведение глубже, и многограннее прочувствовать дух эпохи. Это позволяет певцу обогатить исполнение данного произведения большей глубиной и многоплановостью.

– изучение научно-методической, мемуарной и краеведческой литературы, периодических изданий по вокальному искусству.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] : слов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 352 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65056>. – Загл. с экрана.
2. Делле Седие, Э. Вокальное искусство. [Электронный ресурс] – Электрон, дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67485?category_pk=2617#authors
3. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92660?category_pk=2617#authors
4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
5. Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. – М., 2002. – 184 с.
6. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб., 2003.
7. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 176 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58171>. – Загл. с экрана.
8. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – ИП РАН, МГК им. П.И. Чайковского, Центр «Искусство и наука». 2-е изд. – М., 2008.
9. Плужников, К.И... Вокальное искусство [Текст] : Учебное пособие / К.И. Плужников .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ : MUSIC PLANET, 2013 .— 112 с.
10. Хаслам, У. Стилль вокального исполнительства [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 112 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92670>. – Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 180 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90025>. – Загл. с экрана.
2. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 128 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99378>. – Загл. с экрана.
3. Вайкль Бернд. О пении и прочем умении. – М.: «Аграф», 2000. – 224 с.
4. Гозенпуд А. Оперный словарь: 2-е изд., перераб. и доп. Спб.: Композитор – Санкт-Петербург. 2005. 632 с., ил.
5. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М.: Музгиз, 1963. – 180 с.
6. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99104>. – Загл. с экрана.
7. Дмитриев Л.Б. В классе профессора М.Э. Донец-Тессейр. – М.: Музыка, 1974.
8. Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов [Электронный

ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58835>. – Загл. с экрана.

9. Заседателей Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. – Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013.

10. Иванов, А.П. Искусство пения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 212 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99107>. – Загл. с экрана.

11. Исполнительская интерпретация. Музыкальная наука. Музыкальная и театральная педагогика. II часть [Электронный ресурс] : сб. – Электрон. дан. – Саратов : SGK им. Л.В. Собинова, 2013. – 184 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72067>. – Загл. с экрана.

12. Казанцева Л.П. Анализ художественного содержания вокального и хорового произведения : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Л. П. Казанцева ; М-во культуры Рос. Федерации, Астрах. гос. консерватория [и др.]. - Астрахань : Волга, 2011. - 130 с., нот.

13. Карузо, Э. Искусство пения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. Карузо, Л. Тетрацини. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99108>. – Загл. с экрана.

14. Курт Хонолка. Великие примадонны. – М.: «Аграф», 1998. – 320 с.

15. Мария Каллас. Составитель Е.М. Гришина. – М.: Прогресс, 1978. – 216 с.

16. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 95 с.

17. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.: 1967. – 204 с.

18. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.

19. Назаренко И.К. Искусство пения. Изд. 3-е, доп. – М., 1968. – 622 с.

20. Нестеренко Е.Е. Размышления о профессии. – М.: Искусство, 1985. – 184 с.

21. Овсянкина Г.П. Музыкальная психология. – Издательство «Союз художников». 2007. – 240 с.

22. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Текст]: Учебное пособие / Д. Е. Огородное. - 4-е изд.: испр. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета Музыки: Music Planet. - 2014.

23. Парин А.В. О пении, об опере, о славе: Интервью, портреты, рецензии. М.: Аграф, 2003. – 480 с.

24. Рагс Ю. Исполнительский анализ музыкального произведения // Традиции русской художественной культуры: Межвузовский сб. науч. тр. Москва-Волгоград: Современник, 2000. Вып.3.

25. Сафронова, О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов. + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 72 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93742>. – Загл. с экрана.

26. Цодоков Е.С. Опера. Энциклопедический словарь. – М.: Композитор, 1999. – 592 с.

27. Юссон Р. Певческий голос. – М.: Музыка, 1974. – 262 с.

Интернет – ресурсы.

1) нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

<http://vocal-box.ucoz.ru/> (Ноты, книги, учебные пособия по вокальному искусству, ссылки на видео- и аудио-школы);

<http://www.vmorozov.ru/> (Сайт профессора, академика Международной Академии творчества и Нью-Йоркской академии наук В.П.Морозова – посвящен искусству техники резонансного пения);

http://mus-info.ru/articles/italian_opers.shtml (Оперные либретто, статьи о композиторах, исполнителях);

<http://www.sictransitoperamundi.blogspot.com/> (блог-пост аудио- и видеозаписей опер, камерной вокальной музыки)

<http://imslp.org> (Международный проект «Библиотека музыкальных партитур»)

www.classic-online.ru (классическая музыка онлайн)

<http://nlib.org.ua/>

<http://www.notarhiv.ru/vokal.html> (Проект «Нотный архив России»)

<http://operawebclub.com/papageno/index.php?act=home>

<http://operascores.ucoz.com/?IQ1pIR>

<http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.scorsser.com/>

<http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html>

2) видеозаписи мастер-классов:

https://www.youtube.com/watch?v=JMzM_8HkkBU&t=399s

<https://www.youtube.com/watch?v=aJPLOFVQUnE>

<https://www.youtube.com/watch?v=7zff8rYrvjw>

<https://www.youtube.com/watch?v=dTTq7eWKamk>

https://www.youtube.com/watch?v=o_qjWvNPps8