

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.27 КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство

Направленность (профиль) – «Академическое пение»

Квалификация – Концертно-камерный певец. Преподаватель.

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины – кафедра вокального искусства

Воронеж
2023

Рабочая программа дисциплины «Камерное пение» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.07.2017 г. № 659 и составлена на основании учебного плана по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (направленность подготовки «Академическое пение»), одобренного ученым советом института (протокол № 11 от 25.05.2023 г.) (Приём 2021/22 уч.года).

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры вокального искусства от 19.05.23 г. Протокол № _____

Заведующий кафедрой _____ (З.Д. Солодилова)

Разработчик (и) рабочей программы дисциплины:

Подкопаев М.И., профессор кафедры вокального искусства _____

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	4
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	4
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы	7
4.2 Содержание дисциплины	7
5 Покурсовые требования к освоению содержания дисциплины.....	10
2 КУРС.....	10
3 КУРС.....	11
4 КУРС.....	11
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ)	12
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.....	13
8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	15
8.1 Паспорт фонда оценочных средств.....	15
8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачетно- экзаменационные требования)	16
8.3 Критерии оценивания результатов обучения	16
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО дисциплине	17
10 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья	18
11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
11.1 Основная литература	18
11.2 Дополнительная литература	19
11.3 Интернет – ресурсы.	20
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	20
13 ПРИМЕРНЫЕ СПИСКИ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА (ПО ГОЛОСАМ).....	21
14. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	24

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Камерное пение» является развитие исполнительского мастерства и воспитание музыкально-эстетического вкуса студентов-вокалистов на материале камерной вокальной музыки.

Задачи дисциплины:

- изучение камерного вокального репертуара, содержащего произведения различных стилей, эпох, жанров;
- практическое освоение музыкально-исполнительских средств выразительности;
- совершенствование вокально-технических навыков на материале камерно-вокальной литературы;
- воспитание умения правдиво и убедительно раскрывать идейно-художественный замысел исполняемого произведения и доносить его до слушателя средствами голоса;
- развитие музыкального мышления, памяти, воспитание музыкально-эстетического вкуса;
- обучение грамотному и полноправному сотрудничеству с концертмейстером.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Камерное пение» входит в состав обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство. Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как «Сольное пение», «Техническое развитие голоса», «Сольфеджио», «Музыкальная форма», «История музыки», «История вокального искусства», «Иностранный язык», «Основы актерского мастерства», «Сценическая речь», а также учебной (исполнительской) практикой, производственной (исполнительской) практикой, производственной (педагогической) практикой, производственной преддипломной практикой.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	ОПК-2.2 Воспроизводит музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации. ОПК-2.2 Интерпретирует текст музыкального сочинения, записанного традиционными видами нотации с художественно-образной точки зрения.	Знать: приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения
		Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; распознавать знаки нотной записи,

		отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
		Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6 способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК-6.2 Постигает музыкальные произведения внутренним слухом и воплощает услышанное в звуке и в нотном тексте. ОПК-6.3 Создает художественный образ в звуке на основе постижения музыкального произведения внутренним слухом.	Уметь: пользоваться внутренним слухом; чисто интонировать голосом; Владеет: навыками целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
ПК-1 способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность сольно, в составе ансамбля, хора, с оркестром, с хором, в музыкальном спектакле	ПК-1.1 Демонстрирует профессиональное владение голосом, вокальной техникой, культурой звука, артистизм, свободу самовыражения, художественный вкус. ПК-1.3 Выполняет концертные программы сольно и/или в составе ансамбля из произведений разных стилей и жанров; создает музыкально-художественные образы вокальными и актерскими средствами; ставит и творчески решает исполнительские задачи. ПК-1.4 Оперировать профессиональной терминологией в сфере исполнительской деятельности. ПК-1.5 Использует в своей практике основные принципы профессиональной певческой гигиены и акустико-физиологического анализа работы голосового аппарата при пении.	Знает: основной камерный репертуар для своего типа голоса, включающий камерные вокальные сочинения разных эпох, жанров и стилей; возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре; основы профессионального владения голосом; основы академической вокальной техники;
		Умеет: использовать основные приемы звуковедения; использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; пользоваться вокальной справочной и методической литературой
		Владеет: различными приемами вокальной техники; спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); основами вокальной культуры в области академического пения; вокальной гигиеной и певческим режимом; профессиональной терминологией
ПК-2 способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального	ПК-2.1 Демонстрирует знание музыкально-исполнительских стилей, школ, направлений, понимает пути создания художественного образа музыкального произведения.	Знать: различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по

произведения	<p>ПК-2.2 Анализирует художественные и технические особенности музыкальных произведений.</p> <p>ПК-2.3 Проявляет артистическую индивидуальность, воспроизводит эмоционально-образное содержание музыкального произведения, создает его художественную интерпретацию в условиях сценического представления, концерта.</p> <p>ПК-2.4 Проводит сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций, особенностей стилей и национальных школ</p>	<p>вопросам вокального искусства</p> <p>Умеет: осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;</p> <p>Владеть: навыками конструктивного критического анализа проделанной работы</p>
<p>ПК-4 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной репетиционной ансамблевой работе</p>	<p>ПК-4.1 Определяет задачи репетиционной работы, методы её оптимальной организации в различных условиях; находя наиболее результативные способы решения поставленных исполнительских задач.</p> <p>ПК-4.2 Ведёт репетиционную работу самостоятельно и с концертмейстером.</p> <p>ПК-4.3 Совершенствует культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса музыкально-художественных средств исполнения.</p>	<p>Знает: методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; средства достижения выразительности вокального звучания;</p> <p>Умеет: проводить самостоятельную работу с концертмейстером; совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p> <p>Владет: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; коммуникативными навыками в профессиональном общении; профессиональной терминологией.</p>
<p>ПК-7 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий</p>	<p>ПК-7.2 Демонстрирует знание камерного и оперного концертного репертуара.</p> <p>ПК-7.3 Проводит целостный исполнительский анализ произведений концертного репертуара.</p> <p>ПК-7.4 Формирует репертуар с учетом как собственных артистических устремлений, так и</p>	<p>Знает: значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки;</p> <p>Умеет: подбирать репертуар для концерта определенной тематики;</p>

	запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности.	Владеет: основным репертуаром; вокально-педагогическим
--	--	--

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах					
		3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего:	93	16	16	16	16	16	13
Аудиторная работа (всего):	93	16	16	16	16	16	13
в том числе:							
Лекции							
Семинары							
Практические занятия (всего):	93	16	16	16	16	16	13
в том числе							
<i>групповые</i>							
<i>мелкогрупповые</i>							
<i>индивидуальные</i>	93	16	16	16	16	16	13
Внеаудиторная работа (всего):							
в том числе:							
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:							
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем							
Самостоятельная работа:							
<i>в семестре</i>	213	2	20	29	20	65	77
<i>в сессию (экзамены)</i>	162	36		45		81	
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		Э		Э		Э	З
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	468					
	ЗЕТ	13					

4.2 Содержание дисциплины

Освоение содержания дисциплины «Камерное пение» является целостным процессом освоения музыкально-художественных и вокально-интонационных средств выразительности на лучших образцах классического и современного камерно-вокального

репертуара, протекающим в режиме реального времени с синхронностью технологического, музыкального, мыслительного и актёрских компонентов. Эта специфика определяет соответствие содержания дисциплины покурсовым требованиям к уровню и результатам ее освоения.

В основе построения рабочей программы лежит принцип исторической последовательности развития камерной вокальной музыки, позволяющей в полной мере использовать один из основных принципов вокальной педагогики – обучение от простого к сложному. Основное внимание уделяется изучению стилей – от музыки барокко до музыки авангарда. Наиболее подробно изучаются классический и романтический стили. Работа над ними считается наиболее сложной и определяет соответствующие приоритеты при составлении курсовых репертуарных планов.

№ п/п	Наименование модуля (раздела) дисциплины	Содержание модуля в дидактических единицах
Модуль 1. Изучение камерно-вокального репертуара различных стилей и национальных школ		
1.1	Камерная вокальная музыка эпохи барокко (условно 1600-1760 гг.)	Периодизация: музыка раннего барокко (1600-1654); музыка зрелого барокко (1654-1707); музыка позднего барокко (1707-1760). Музыкально-исполнительские черты стиля барокко. Камерно-вокальные жанры (arie anthiche) композиторов XVI-XVII вв. итальянской, французской, английской и немецкой школ (Каччини, Монтеверди, Чести, А. Скарлатти, Мелани, Лонати, Сари, Кавалли, Вивальди, Хассе, Бонoncini, Перголези, Люлли, Рамо, Перселл, Телеманн, И.С.Бах и др.). Черты стиля. Интерпретация произведений: вопросы темпа, динамики, звуковедения.
1.2	Камерная вокальная музыка венских классиков (условно 1780-1827 гг.)	Вокальные жанры и формы (камерные, оперные) венских классиков: И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен. Черты композиторского стиля. Интерпретация произведений: вопросы темпа, динамики, звуковедения. И. Гайдн – создатель первого в истории музыкального искусства камерно-вокального цикла («VI original canzonetta»).
1.3.	Камерная вокальная музыка западно-европейских композиторов эпохи романтизма (условно 1800-1910 гг.)	Камерно-вокальная музыка немецких романтиков: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Мендельсон, Г. Вольф, И. Брамс, Ф. Лист, Г. Малер, Р. Штраус и др. Камерно-вокальная музыка французских романтиков: Дж. Мейербер, Г. Берлиоз, С. Франк, Ж. Бизе, Ж. Массне, А. Дюпарк, Э. Шоссон и др. Камерно-вокальное творчество Дж. Верди, Ф. Шопена, А. Дворжака, Э. Грига
1.4	Русская камерно-вокальная музыка в первой половине XIX века.	Русский романс доглинковского периода: А. Верстовский, М. Яковлев, А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев и др. Камерно-вокальная музыка М. Глинки. Черты стиля. Новый тип русского романса А. Даргомыжского: музыка и слово.
1.5	Русская камерно-вокальная музыка в второй половине XIX века.	Камерно-вокальное творчество композиторов новорусской школы: М. Балакирев, А. Бородин. Камерно-вокальная музыка М. Мусоргского («воплощение в мелодии интонаций человеческой речи»). Черты исполнительского стиля.

		Романское творчество П.И. Чайковского. Эстетика, черты стиля и исполнительские традиции.
1.6	Камерная вокальная музыка музыкального импрессионизма (условно 1877-1905 гг.)	Камерно-вокальная музыка французских импрессионистов: К. Дебюсси, М. Равель. Черты стиля и исполнительские традиции.
1.7	Камерная вокальная музыка эпохи экспрессионизма (условно 1905-1920 гг.)	Камерно-вокальная музыка французских экспрессионистов: Ф. Пуленка, А. Онеггера и др. Камерно-вокальная музыка композиторов нововенской школы: А. Берг, Веберн., А. Цимлинский, К. Вайль и др.
1.8	Русская камерно-вокальная музыка рубежа XIX-XX веков.	Камерно-вокальная музыка и черты стиля Н. Римского-Корсакова, С. Танеева, И. Стравинского, Н. Метнера. Музыкальное творчество и символизм как тенденция культуры. Поэзия символизма в романсовой лирике композиторов. Камерно-вокальные произведения С.Рахманинова.
1.9	Камерная вокальная музыка XX- начала XXI века.	Камерно-вокальное творчество современных композиторов Европы и Америки (Э. Сати, М. Рeger, О. Респиги, О. Дзандонаи и др.) Камерно-вокальное творчество современных отечественных композиторов (Н. Мясковский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, В. Гаврилин, С. Слонимский, М. Таривердиев, Э. Денисов и др.). Камерно-вокальные произведения воронежских композиторов (Г. Ставонин, А. Беляев, А. Украинский, Т. Шипулина, М. Чернышов и др.)
Модуль 2. Формирование музыкально-художественной культуры певца и навыков исполнительского мастерства.		
2.1	Средства музыкально-исполнительской выразительности. Формирование навыков исполнительского мастерства в процессе работы над вокальным репертуаром.	Тембральные и интонационные краски голоса в зависимости от стиля, образного строя и художественных особенностей произведения, индивидуальной манеры исполнения. Динамические оттенки. Динамика и тембровая палитра звучания. Динамический план произведения. Ритм. Метр. Речевой и музыкальный ритм. Акценты их типы. Внутренние смысловые акценты. Исполнение разнообразного ритмического рисунка, включающего пунктирный ритм, акценты в быстром и медленном темпах, триоли, внутритактовые синкопы. Темп музыкального произведения. «Темповой стержень произведения». Зависимость скорости движения от логики раскрытия содержания. Темп и динамика. Выбор темпа как проявление уровня художественного осмысления произведения. Tempo rubato и его выразительная роль. Паузы, цезуры, ферматы, их выразительное значение. Стилиевые закономерности ритма. Логика мелодического развития произведения, его членения и объединения. Фразировка. Интонационные «точки тяготения». Роль динамики и агогики в создании кульминационных напряжений и спадов. Виды кульминаций.
2.2	Формирование и развитие показателей эстетической традиции академического	Камерное пение и вокальная культура. Академическое пение как культурная эстетическая традиция. Критерий и показатели эстетической традиции академического

	пения.	пения. Необходимость не только сохранения, но и развития уровня показателей технологии эстетической традиции академического пения в камерно-исполнительской деятельности. Вокальный слух как основа вокального развития певца в эстетике академического пения. Критерий эстетической традиции как язык общения, постановка и контроль задач и оценка результатов обучения камерному пению.
2.3	Совершенствование исполнительских вокальных навыков и показателей эстетической традиции академического пения. Работа над камерным вокальным репертуаром.	Совершенствование технологии голосообразования и эстетической традиции академического пения как осознанного навыка формирования тембральных и динамических качеств голоса. Совершенствование навыка пения камерного репертуара с фонетикой итальянского, французского, немецкого и русского языков на основе общепевческой артикуляционной базы. Работа над камерно-вокальным репертуаром, его соответствием индивидуальности студента по возрастным, вокальным, физиологическим, эмоциональным и техническим способностям.. Апробирование разностилевого учебного репертуара.
2.4	Формирование навыков публичного (концертного) выступления. Организация репетиционного процесса.	Сценическое поведение и преподнесение произведения. Выбор способа существования на сцене. Отбор средств пластической выразительности. Развитие способностей создания собственного сценического самочувствия через анализ предлагаемых обстоятельств и эмоционально-образного содержания произведения, преодоления сценического волнения, используя выразительные средства голоса, мимики и пластики в русле верного сценического самочувствия, превращения публичного выступления в творческий эмоциональный подъём. Зависимость эстрадного волнения от степени готовности произведения.

5 ПОКУРСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2 КУРС

Первый год обучения в камерном классе ставит перед студентами в первую очередь следующие задачи:

- 1) овладение элементами стиля (особенности характера движения, особенности динамических соотношений, определение оптимальных темпов и т.д.);
- 2) освоение логики мелодического языка и синтеза слова и музыки;
- 3) развитие чувства формы вокального произведения в его целом.

Курс начинается с изучения произведений, требующих ровного, кантиленного звучания, а именно, вокальных образцов ариозного и песенного типа, воспитывающих чувство меры, формы, на которых у исполнителя вырабатывается вокально-инструментальная техника, без владения которой затрудняется дальнейшее прохождение камерного репертуара. Это – произведения композиторов старо-итальянской школы XVI - XVII веков, в рамках которой зародилось камерное пение: Каччини, Монтеверди, Чести, Мелани, Донати, Сари, Перголези, Пиччини, Кавалли, Вивальди и др. Параллельно со «старинными» ариями студенты начинают изучение русских романтиков «доглинkinского» периода (Борнянский, Яковлев, Алябьев, Булахов, Варламов, Гурилёв, Верстовский, Титов, Дюбюк, Козловский и др.). Целесообразно также включать в программы изучение лирических народных песен (1-2) из сборников Римского-Корсакова,

Балакирева, Лядова, Василенко. Шапорина, Кочурова и др. композиторов. В течение 2-го семестра студентом должно быть пройдено 1-2 старинные арии, 3-4 романса композитора «доглинкинского» периода, 1-2 народные песни.

С целью развития навыка «инструментального» пения с 4-го семестра начинается изучение музыкально-исполнительских стилей венских классицистов – Гайдна, Бетховена, В.А. Моцарта. Работа над вокальными сочинениями этих композиторов необходима для понимания и освоения «строгого стиля»: точности звукоизвлечения, умелого голосоведения, правильной нюансировки, соблюдения штрихов, украшений – т.е. всего того, что отличает «инструментальность» пения. В русской камерно-вокальной музыке начинается изучение песенно-романсового творчества М. Глинки и знакомство с новым типом русского романса А. Даргомыжского. Параллельно студенты начинают знакомство с творчеством западноевропейских композиторов-романтиков первой половины XIX века.

3 КУРС

В программу 5-го и 6-го семестров входит:

- работа над классической арией композиторов 18 века: Баха, Генделя, Глюка, Люли, Гайдна, Моцарта и др.;
- работа над вокальным циклом или частью цикла (или романсами одного опуса). Выбор здесь может быть самым разнообразным – от русской и европейской классической камерной вокальной литературы 19 века до музыки новейшего времени;
- изучение более сложных произведений европейских романтиков (Шуберт, Шуман, Вольф, Лист, Брамс, Форе и др.), русских композиторов-романтиков (в том числе произведений Глинки), изучение произведений Чайковского, Танеева, Рахманинова, Метнера, Стравинского;
- изучение романсов композиторов XX-XXI в. (Р.Штраус, Дебюсси, Равель, Пуленк, Барбер, Берг, Бриттен, Мясковский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Слонимский, Гаврилин и др.).

Рекомендуется включать в индивидуальные планы камерные вокальные сочинения воронежских композиторов Г. Ставоина, А. Беляева, М. Носырева, Т. Шипулиной, А. Украинского, М. Цайгера и др.

За год студентом должно быть изучено не менее 7 произведений.

4 КУРС

В программу 4-го курса входит дальнейшее расширение камерно-вокального репертуара, охватывающего разные музыкально-художественные стили. При выборе программы, которая должна стать испытанием на творческую зрелость, педагог стремится подчеркнуть сильные стороны дарования студента, его склонности, творческие и вокальные возможности.

В план 4-го курса входит:

- изучение декламационно-речитативных стилей Монтеверди, Глюка, Даргомыжского, Мусоргского и др.;
- углубленное изучение вокальных произведений барочного и классического стилей. (Фрескобальди, Фуэнльяна, Фр.Ландино, Вилаэрт и др.);
- знакомство и изучение произведений композиторов авангардных стилей – от Р.Штрауса и представителей новой венской школы (Веберн, Берг, Цемлинский) до авангарда второй половины XX (Л. Берно, Л.Ноно, Э.Денисов, А.Шнитке, С.Губайдулина, М.Таривердиев и др.).

В течение 7-8 семестров студентом должно быть пройдено 8 произведений.

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ)

Учебный процесс по дисциплине «Камерное пение» строится на следующих дидактических принципах обучения: природосообразности; доступности; наглядности; активности и сознательности; последовательности и систематичности; рационального соблюдения единства технического и художественного развития; актерской импровизационности в условиях театральной образности, вариативности процесса обучения; индивидуального подхода – сочетание выбора собственной траектории обучения развития индивидуальных способностей ученика; личностно-ориентированного подхода.

Специфика учебного процесса дисциплины представляет собой уникальную возможность для развития музыкально-художественной культуры вокалиста, формирования его мировоззрения, этических и эстетических установок. Насыщенность учебного репертуара камерно-вокальными сочинениями разных жанров и стилей создаёт благоприятную ситуацию для изучения, сравнения и накопления репертуара.

Развитие музыкального мышления одновременно предполагает формирование эмоциональной сферы студента. Работа над обогащением тембральной и интонационно-звуковой палитры, разнообразием средств вокализации, нюансировкой, темпо-ритмом, исполнительским *rubato*, агогикой, динамикой – одно из главных условий формирования камерно-исполнительского мастерства.

Индивидуальная форма обучения в камерном классе предполагает индивидуальный подход к студенту и внутреннюю дифференциацию учебного процесса в зависимости от исходных данных и наличия или отсутствия до вузовской музыкальной и вокальной подготовки. Это отражается в качестве промежуточного и конечного результата, количестве и сложности исполняемых произведений.

Сформулированная выше цель настоящей рабочей программы уточняется применительно к каждому студенту в аспекте индивидуального подхода.

Основное внимание в образовательном процессе направлено на изучение стилей от музыки барокко до музыки авангарда. Наиболее подробно изучается романтический стиль, как наиболее сложный.

Выбор репертуара в камерном классе также, как и в специальном классе, должен способствовать прежде всего правильному развитию голоса ученика. Весь проходимый в классе репертуар необходимо систематизировать таким образом, чтобы он на каждом этапе соответствовал вокально-техническому и общему музыкально-исполнительскому развитию студента. Степень сложность произведений репертуара определяется прежде всего возможностями его диапазона и тесситуры. Эмоционально-художественное направление также должно соответствовать и общей музыкальной культуре студента.

Педагог должен следить за тем, чтобы не имела места тенденция к использованию студентом в погоне за выразительностью исполнительских красок, не имеющих правильной технической основы – форсированное пение вместо *forte*, снятое с дыхания *piano* и т.д.

Обязательной является работа над культурой слова, над развитием всех остальных средств и форм художественного исполнения (мимика, жест и т.п.), в органической связи с постоянным развитием свободного владения вокальной линией и музыкальной выразительностью.

Для освоения студентами дисциплины используются следующие **методы обучения**:

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, комментарий и т.д.);
- наглядные (педагогический и исполнительский показ, использование аудио- и видео иллюстраций и т.д.);
- специальные вокальные методы и способы воздействия на голос ученика;
- практические (выполнение заданий по освоению изучаемого материала);
- репродуктивный метод (метод «показа и подражания», имитационные методы);

–проблемный метод (нахождение исполнительских средств выразительности для создания художественного образа исполняемого вокального произведения);

–эвристический метод.

Педагогическое общение должно осуществляться на основе личностно-ориентированной педагогики сотрудничества.

Постоянные диалогические отношения между педагогом и учеником делают возможным наряду с традиционными технологиями и формами применение в учебном процессе инновационных и информационных образовательных технологий таких, как:

- использование нетрадиционных форм проведения уроков («урок-концерт», «урок-конкурс», и др.);
- методы эмоционально-сценического тренинга;
- методы координационно-голосового тренинга;
- метод творческой импровизации;
- креативные методы (метод «как будто», метод «образных ассоциаций»);
- метод «творческой мастерской» – создание на уроке творческой атмосферы, когда отношения между студентом и преподавателем становятся субъект-субъектными и они оба, как субъекты образовательного процесса, вступают в позицию сотворчества;
- обсуждения событий и явлений вокального искусства, просмотренных спектаклей, концертов, аудио- и видеозаписей;
- проведение открытых уроков и мастер-классов;
- использование мультимедийных технологий.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который может включать:

1. Предоставление особых условий, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,

2. При необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний и умений студентов; изменяются способы подачи информации (в зависимости от особенностей);

3. Изменяются методические приемы и технологии:

–применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);

–предоставление инструкций как в устной, так и в письменной форме;

–изменение дистанции по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата.

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы, т.е. основополагающим для оценки является критерий относительной успешности.

5. Ситуативность учебного процесса предполагает искусственное создание ситуации успеха – побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией; предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Систематическая самостоятельная работа студента по программе дисциплины является объективным залогом приращения обретаемых знаний, навыков и умений. 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.

Общая трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине, включающую самостоятельную подготовку к экзаменационным выступлениям составляет 231 час и включает в себя следующие виды:

№ п/п	Виды и содержание самостоятельной работы	Трудоемкость СРС, час
1.	<p>Формирование и дальнейшая детализация эталона академического певческого тона через погружение в культурно-эстетическую традицию оперно-концертного пения – ознакомление с явлениями вокального искусства и обогащение индивидуального слухового опыта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самоанализ учебной деятельности (развитие самонаблюдения, самоанализа, самоимитации) – ведение индивидуального дневника по дисциплине (специальности). - посещение спектаклей оперного театра, филармонических концертов; - слушание, просмотр анализ аудио- и видеозаписей оперных спектаклей, выступлений мастеров вокального искусства; - посещение мастер-классов, открытых уроков 	50
2.	<p>Оценка и интерпретация явлений вокального искусства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	30
3.	<p>Самостоятельная работа над исполнительским репертуаром:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - работа с иностранным текстом исполняемого произведения (работа со словарём, перевод произведения, сравнительный анализ существующих переводов, транскрипция, работа над качеством произношения иностранного текста в пении); - изучение научно-методической, мемуарной и краеведческой литературы, периодических изданий по вокальному искусству 	62
4.	Подготовка к экзаменационным выступлениям	99

Примерный алгоритм анализа показателей академического певческого голосообразования

1. Целесообразное использование режимов работы гортани или регистров;

2. Эффективность дыхательной технологии: голосообразующий (фонационный) выдох, многократно превышающий по длительности и интенсивности речевой и жизнеобеспечивающий;
 3. Певческое вибрато и произвольное управление его параметрами: частотой и амплитудой;
 4. Специфическая певческая акустика ротоглоточных полостей, специфическая певческая артикуляция, существенно отличающаяся от речевой.
- (Студентам рекомендуется сделать сравнительный анализ технологии голосообразования нескольких певцов).

Примерный алгоритм анализа вокального произведения изучаемого репертуара

1. Интонационное строение мелодии: движение мелодической линии, метроритмические характеристики, ладотональные особенности.
2. Анализ диапазона и тесситуры произведения.
3. Анализ темпа, динамики, агогики, общего характера произведения.
4. Анализ фортепианного сопровождения в соотношении с вокальной строкой (дублирование мелодической линии, гармоническая и метроритмическая поддержка или противоречие, нейтральность; отражение в фактуре двигательного и/или динамического характера произведения).
5. Количество предложений, фраз и соответствие цезур фразировке и текстовым (поэтическим) особенностям.
6. Анализ фонетики языка поэтического текста, на котором исполняется произведение; особенности произношения; точность фонетики.
7. Анализ технологических и дидактических задач и поиск средств их решения.
8. Дополнительно: анализ услышанного (увиденного) исполнения произведения профессиональным вокалистом или сравнительный анализ нескольких вариантов исполнения.

Примерный алгоритм анализа средств вокальной выразительности

1. Передача интонационных, метроритмических и темповых особенностей нотного текста произведения.
2. Фразировка и развитие музыкальной ткани в исполнении произведения.
3. Наличие кантилены, использование в пении *portamento*, *portando*, *glissando con vibrato*.
4. Красочность приемов звукоизвлечения или штрихов.
5. Разнообразие тембральных красок, определяемых тесситурой и диапазоном и создаваемых акустическим объемом ротоглоточного рупора, артикуляционными приспособлениями и использованием режимов работы гортани.
6. Соответствие характеристик певческого вибрато стилю эпохи или языка композитора.
7. Сохранение качества тембра и его единства независимо от силы тона.
8. Владение *piano* и *forte*, а так же *crecendo* и *diminuendo*, *messa di voce*.
9. Качество произнесения поэтического текста (дикция) и его выразительность в отношении содержания; сохранение правил орфоэпии.
10. Атака звука как средство вокальной выразительности.

8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (модули) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Модуль 1	ОПК-1, ОПК,-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-2; ПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-15	собеседование; исполнение программы
2.	Модуль 2	ОПК-1, ОПК,-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-2; ПК-7; ПК-4;	собеседование; исполнение программы

		ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-15	
4.	Промежуточная аттестация	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-2; ПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-15	экзамен (3, 5, 7 семестры); зачет (8 семестр)

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационные требования)

Семестр	Вид промежуточной аттестации	Оценочные средства
3 семестр	экзамен	<u>2 (3) произведения:</u> <ul style="list-style-type: none"> • ария из оперы композитора 17-18 вв.; • 1 (2) произведение (-я) камерного жанра.
5 семестр	экзамен	<u>3 произведения:</u> <ul style="list-style-type: none"> • ария из оперы композитора 17-18 вв.; • романс зарубежного композитора; романс русского композитора.
7 семестр	экзамен	<u>4 произведения:</u> <ul style="list-style-type: none"> • ария из оперы композитора 17-18 вв.; • романс зарубежного композитора 19 в.; • романс русского композитора 19 в.; современный романс композитора 20-21 вв.
8 семестр	зачет	<u>3 (4) произведения</u> из программы ВКР итоговой государственной аттестации «Исполнение концертно-камерной программы»

8.3 Критерии оценивания результатов обучения

Оценивание результата работы обучающегося опирается на две группы критериев:

1) по технологии голосообразования:

–уровень сформированности показателей технологии певческого голосообразования профессиональных качеств голоса;

–качество (чистота) интонации,

–употребительный эстетический диапазон – т.е. уровень величины того звуковысотного диапазона, в рамках которого певец сохраняет эстетически приемлемое звучание, соответствующее традиционному тембральному стандарту данного типа голоса,

–звучание голоса в отношении позиции, естественности и чистоты тембра, вибрато, полетности, качества опоры, ровности (регистров и гласных), гибкости и подвижности,

–владение нюансами,

–соответствие показателей технологической основы эстетической традиции академического пения;

2) по уровню вокально-исполнительской, стилистической культуры и выразительности:

–точность и грамотность прочтения музыкального и поэтического текстов,

–разборчивость в пении (четкость дикции),

–фонетическая грамотность и качество произношения на иностранном языке,

- фразировка, чувство стиля,
- исполнительская интерпретация – умение исполнителя раскрыть идейно-художественный замысел исполняемого произведения и донести его до слушателя средствами голоса;
- выразительность и эмоциональность исполнения,
- сценическое поведение и преподнесение произведения.

На отметку **«отлично»** / **«зачтено»** оценивается артистичное, выразительное, исполнение программы, интересная и оригинальная трактовка произведения. Выступление отличает свобода исполнения, яркое сценическое обаяние аттестуемого. Студент показывает свободное владение голосовым аппаратом, выполнение всех вокально-технических требований, точное интонирование, понимание стилистических особенностей произведения. Продемонстрировано личностное начало исполнителя, индивидуальная манера исполнения. Использование вокально-технических приёмов в пении соответствует уровню подготовки. Раскрыт образ произведения, найдено интересное художественное решение, выбраны точные средства выразительности.

На отметку **«хорошо»** / **«зачтено»** оценивается артистичное, выразительное, ровное исполнение программы, найденная своя трактовка произведений. При владении техникой пения допущены погрешности, не влияющие на общее впечатление от выступления. Неполное раскрытие художественного образа, но в целом средства выразительности соответствуют образу.

Отметка **«удовлетворительно»** / **«зачтено»** выставляется, если студент показал не достаточное владение вокально-техническими навыками, на уровне, предусмотренным курсовыми требованиями, скучное, невыразительное исполнение программы, недостаточно глубокое знание музыкального материала, форсированное, расширенное звучание, не устойчивую вокальную интонацию и (или) низкую позицию, не достаточное умение включать защитные голосовые механизмы (техника «прикрытия», «перехода» и т.д.). Отсутствует понимание художественных задач и стилистических особенностей произведения. Использование вокально-технических приёмов в пении не соответствует уровню подготовки. Робкая, невыразительная артистическая подача, вялое, не решительное выступление.

Отметка **«неудовлетворительно»** / **не «зачтено»** выставляется за низкий уровень исполнения программы, не владение вокально-техническими навыками, форсированное, расширенное пение, тембральную амортизацию, фальшивую интонацию в совокупности с отсутствием выразительности и непониманием художественно-образных и стилистических особенностей произведения.

В соответствии с периодом и этапом обучения совершается наращивание сферы компонентов (параметров) оценки, постепенно включающей в себя не только технологическую, но и художественную составляющую вокального исполнительства (музыкальность, эмоциональность, выразительность, сценическое мастерство). Поэтому оценивание выступления основывается в определенной степени на критерии относительной успешности, учитывающего этап обучения студента, его исходный уровень вокально-музыкальных данных.

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФОС по дисциплине оформляется как приложение к рабочей программе и представлен в виде отдельного документа ОПОП.

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в классе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

11.1 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. 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.
8. Плужников, К.И. Вокальное искусство [Текст] : Учебное пособие / К.И. Плужников .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ : MUSIC PLANET, 2013 .— 112 с.

11.2 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. 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.
5. 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.
6. Заседателей Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. – Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013.
7. 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.
8. Исполнительская интерпретация. Музыкальная наука. Музыкальная и театральная педагогика. II часть [Электронный ресурс] : сб. – Электрон. дан. – Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. – 184 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72067>. – Загл. с экрана.
9. 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.
10. 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.
11. Курт Хонолка. Великие примадонны. – М.: «Аграф», 1998. – 320 с.
12. Мария Каллас. Составитель Е.М. Гришина. – М.: Прогресс, 1978. – 216 с.
13. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 95 с.
14. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.: 1967. – 204 с.
15. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
16. Назаренко И.К. Искусство пения. Изд. 3-е, доп. – М., 1968. – 622 с.

17. 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.

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

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

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

11.3 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_operas.shtml (Оперные либретто, статьи о композиторах, исполнителях);

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

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

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

<http://www.notarhiv.ru/vokal.html>

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

<http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR>

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

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

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

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

<http://kkre-1.narod.ru/> («Красная книга российской эстрады»: аудио- и видеозаписи камерно-вокальной музыки, творческие биографии отечественных певцов XX-XXI вв., история романса, камерные сочинения русских композиторов XIX – XX вв.)

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория с необходимой мебелью и установленным на стене зеркалом, рояль, нотный пупитр, аудио- и видео-аппаратура.

13 ПРИМЕРНЫЕ СПИСКИ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА (ПО ГОЛОСАМ)

Камерные произведения итальянского барокко

Высокий голос

Бонончини — Ария из оперы «Гризельда» («Per la gloria»)
Вивальди — Ария из оперы «Баязет» (сопрано) («Sposa son disprezzata»)
Вивальди — Две арии Странника из оперы «Триумф Юдифи»
Дуранте - Ария «Danza, danza, fanciulla»
Каччини — Амариллис («Amarilli»)
Кальдара — Ария «Alma del core»
Кариссими — Ария «Non posso vivere»
Монтеверди — Плач Ариадны из оперы «Ариадна» («Lasciatemi morir»)
Скарлатти А. — «Как мотылек влюбленный» («Qual farfaletta amante»)
Перголези — Ария сопрано из «Stabat Mater», ария сопрано из кантаты «Salve Regina»
Чести — Ария «Душу мучат терзания» («Tu mancavi a tormentarmi»)

Средние и низкие голоса

Кальдара — Ария «Как солнца луч» («Come raggio di sol») *Кальдара* — Ария из сольной кантаты для альты «Vaghe luci» и «Mirti faggi»
Марчелло — Ария «Это пламя греет душу» («Quella fiamma») *Вивальди* — Ария Абры и 2 арии Странника из оратории «Торжество Юдифи»
Перголези — Ария альты из «Stabat Mater», Ария контральто из кантаты «Salve Regina», «Confusa smarita»
Дуранте — Ария «Vergin tutto amor»
Кариссими — Ария «Vittoria, vittoria»
Габриелли — Ария из оперы «Clearco in Negroponte» («Belezza tirana»)
Лео — Речитатив и ария Мираила из оперы «Олимпиада» («Se cerca, se dice»)
Скарлатти А. — «Se delitto e l'a dorarti»

Романсы и песни русских композиторов первой половины XIX в.

Алябьев — «Если жизнь тебя обманет», «Соловей», «Увы, зачем она блистает», «И я выйду ль на крылечко»
Булахов — «В минуту жизни трудную», «Не пробуждай воспоминаний», «Свидание», «Молчали листья, звезды рдели»
Варламов — «Вздыхнешь ли ты», «Белеет парус одинокий», «О, не целуй меня», «Что мне жить и тужить»
Верстовский — «Певец», «Старый муж»
Глинка — «Венецианская ночь», «Милая роза», «Адель», «Где наша роза», «Финский залив», «Бедный певец», «В крови горит огонь желанья», «Я здесь, Инезилья», «Я помню чудное мгновенье», «К цитре», «Вспомни, о Ирэна», «Если вдруг среди радостей», «Уснули голубые», «Только узнал я тебя», «Ночной зефир», «Если встречу с тобой», «Не говори, что сердцу больно», «Мэри», «Вакхическая песня», «Ночной смотр», «Сомнение», «Рыцарский романс», «Победитель»
Гурилев — «К фонтану Бахчисарайского дворца», «Сердце – игрушка», «Улетела пташечка» Дюбюк — «Много добрых молодцев», «Не обмани» Н.А. Титов — «Буря», «Я помню чудное мгновение»
Бортнянский — «Гимн луне», «Прощай, прощай», «Романс о прекрасном Тирсисе», «Романс о Поле и Виргинии»
Дубянский — «Ты велишь мне равнодушным», «Стонет сизый голубочек»
Козловский — «Милая вечер сидела», «Прежестокая судьбина», «Пчелка»

Даргомыжский А.

Сопрано

«Вертоград», «Шестнадцать лет», «Песня рабыни», «Юноша и дева», «Чаруй меня, чаруй», «На раздолье небес», «Как часто слушаю», «Еще молитва»

Меццо-сопрано

«Не скажу никому», «Расстались гордо мы», «Я все еще его, безумная, люблю», «У него ли русы кудри», «Я затеплю свечу», «Я здесь, Инезилья», «Оделась туманом Гренада»

Тенор

«Ты хорошенькая», «Что мне до песен», «Что в имени тебе моем», «Палладию», «Свадьба», «Ты и вы», «Ты не верь, молодец», «Как мила ее головка»

Баритон

«Влюблен я, дева-красота», «Русая головка», «И скучно, и грустно», «Мне грустно», «Червяк», «Я вас любил», «Мельник», «Оделась туманами Сьерра Невада», «Моя милая», «Поцелуй»

Бас

«Старый капрал», «Восточный романс», «Ночной зефир», «Мне грустно», «Червяк», «Мельник», «Я помню глубоко», «Я вас любил»

Западно-европейские композиторы – романтики

Шуберт — вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня»; «Юноша у ручья», «Ночные фиалки», «Полевая розочка», «Форель», «Сын муз», «К луне», «Ночь и грезы»

Шуман — вокальные циклы: «Мирты», «Юношеский альбом», «Круг песен»; «Два гренадера», «Солдат»

Мендельсон — «Мне песней крылатой», «Италия», «Баркарола», «Фиалка», «Зюлейка», «Новая жизнь — новая любовь», «На крыльях чудной песни», «Я вижу всегда тебя во сне», «Зимняя песня», «Привет», «Весенняя песня»

Брамс — «Серенада», «Одиночество в поле», «Барабанщик», «Стоим мы в сумраке рядом», «К месяцу», «Посланник», «Напрасная серенада», «Глубже все моя дремота», «Верное сердце», «Звучат нежней свирели», «Под дождем», «Песня девушки», «Девушка поет», «Странник», «Ах, взор свой обрати», «Колыбельная», «Твои голубые глаза», «Сон», «Прохладой веет ночь», «Бродили мы»

Лист — «В любви все дивных чар полно», «Радость и горе», «Ты луч возьми», «Лорелея», «Серенада», «Ты, как цветок», «Миньона», «Смертельной полны отравы», «Как дух Лауры», «Где он?», «Средь радости»

Григ — Песня и колыбельная Сольвейг, «В альбом», «Сон», «Лесные странствия», «Лебедь», «Любовь», «Первое свидание», «В вечерний час», «В челне», «С водяной лилией», «С примулой», «К родине», «Охотник», «Танец козлят», «Избушка», «Сердце поэта», «Осенью»

Вольф — Песни на ст. Мерики, Гете, Гейне, Эйхендорфа; «Итальянские песни» т. 1; «Гимн Вейлы»

Малер — «Песни об умерших детях», Песни из «Волшебного рога мальчика», «Рейнская легенда»; «Кто сочинил эту песенку», «Воспоминание», «Души моей ничто не чарует», «Весеннее утро», «Ганс и Грета», «Серенада», «Фантазия», «Не заглядывай мне в очи», «Любишь сиянье»

Штраус Р. — «Лепестки лотоса», «Серенада», «Завтра», «К Сицилии», «Я парю», «День всех усопших», «Ненастье», «День всех усопших», «Ночь», «Амур»

Венские классики

Гайдн — «Маленький дом», «Первый поцелуй», «Розочка», «Серенада», «Морская царевна», «Матросская песня», «Озеро Деи», «Жизнь наша - сон», «О, сладкий звук»

Бетховен — «Стремление», «Прощание», «Люблю тебя», «Песнь Миньоны», «Новая любовь», «Радость страдания», «Хвала природе», «Поцелуй», «Песнь о блохе», «Влюбленный», «Воспоминание», «Песнь о покое», «Сурок»

Моцарт — «Птички», «Волшебник», «К Хлое», «О, цитра моя», «Старуха», «Когда Луиза сжигала письма», «Тоска по весне», «Фиалка», «Немая скорбь», «Покой, словно прежде», «Песнь расставания», «Розы этих щечек милых», «Предостережение», «Достойный путь», «Умиротворение», «Тайна», «Маленькая пряжа»

Романсы и песни отечественных композиторов XX в.

Аракишвили — «На холмах Грузии», «Я жду тебя», «Догорела заря», «Ветер южный», «В деревне», «Не пой, красавица», «Тихая ночь»

Белов — «Аварские мотивы», «Десять стихотворений Пушкина», «Девичьи песни», вокальный цикл на ст. Мандельштама

Василенко — «Армянская серенада», «Я простая девка на баштане»

Гаврилин — «Вечерок», «Немецкая тетрадь» (1 и 2), «Времена года», «Русская тетрадь»

Денисов — Вокальный цикл на ст. Бюхнера; «Страдания юности»

Ипполитов-Иванов — «Японские стихотворения», «Провансальские песни», «Четыре стихотворения Р. Тагора»

Кочуров — «Родник», «Красавица перед зеркалом», «Погребок», «Вербя», «Кинжал», «Недавно обольщен», «Любовь»

Левина — «Акварели», «Родник», «Море», «Вы куда, куда, ручьи», «Красивые глазки», «Горные вершины», «Певец»

Мясковский — «Мне кажется порой», «Ночевала тучка», «Две липы», «К портрету», «Заклинание», «Солнце», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «У родника», «Очарование красоты», «В альбом», «Медлительной грядой», «Она поет», «Они любили друг друга»

Пригожин — «Английские баллады», «Песни о любви и странствиях», романсы на ст. Шекспира, Пушкина

Прокофьев — «В твою светлицу», «Пять стихотворений А. Ахматовой», «Болтунья», «Помни меня», «Румяной зарю покрывся восток», «Серенькое платьице»

Салманов — «Березы», «Журавлиная песня», вокальный цикл на стихи Н. Рубцова, «Очищение», «Простая песня», «Песни об одиночестве»

Свиридов — «Любовь», «Черный взор», «Страдания любви», «Изгнанник», «Как небеса твой взор блистает», «Зимняя дорога», «Силуэт», «К портрету», «Русская песня», «Как яблочко румян», «Вербочки», «Флюгер», «К сестре», «Камень», «Есть одна хорошая песня у соловушки»
Слонимский — «Шесть стихотворений А.Ахматовой», «Десять стихотворений А. Ахматовой», «Лирические строфы», Из «Японских стихотворений» Тищенко — «Время», «Детские песни», «Три стихотворения Цветаевой»
Шапорин — «Заклинание», «Прохладой ночь дохнула», «Я помню вечер», «Расставание», «Под небом голубым», «За горами, за лесами», «Зачем крутится ветер в овраге»
Шостакович — «Четыре стихотворения Пушкина», «Сатиры», «Испанские песни», вокальный цикл наст. Р. Бернса, «Пять стихотворений их журнала «Крокодил», Сюита для баса на сл. Микеланджело

Примерные репертуарные списки по типам голосов

Сопрано

Люлли — Ария Венеры из оперы «Тезей»
Глюк — Ария Ифигении из оперы «Ифигения в Тавриде»
Бах — Ария из «Страстей по Матфею»
Гретри — Ария Агаты из оперы «Друг дома»
Бах — Бах — Ария из «Страстей по Матфею», Ария Лизетты из «Кофейной кантаты»
Гайдн — Ария Габриеля из оратории «Сотворение мира»
Моцарт — Рондо мадемаузель Зильберкланг из оперы «Директор театра»
Гендель — Ария Семелы из оратории «Семела, ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь»
Чайковский — «Уноси мое сердце», «Забудь так скоро», «Скажи, о чем в тени ветвей», «То было раннею весной», «Кабы знала я», «День ли царит»
Рахманинов — «Ночью в саду у меня», «Маргаритки», «Крысолов»
Мусоргский — «С няней», «В углу», «С куклой» (из вокального цикла «Детская»)
Метнер — «Испанский романс», «Лишь розы увядают», «Вальс»
Сен-Санс — «Гитары и мандолины»
Делиб — «Серенада Нинон» Форе — «Мотылек и фиалка»
Дебюсси — «Фантоши», «Звездная ночь», Романс
Прокофьев — «Солнце комнату наполнило», «Здравствуй», «Сероглазый король» (из вокального цикла «Пять стихотворений А. Ахматовой»)
Салманов — «Лола», «Сонет», «Малагенья» (из вокального цикла «Песни об одиночестве» на стихи Ф. Гарсия Лорки)

Меццо-сопрано

Бах И.С. — Ария из «Страстей по Иоанну, ария из «Рождественской оратории»
Перселл — Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»
Гендель — Арии альта из оратории «Мессия»
Гендель — Ария Юноны из оратории «Семела»
Чайковский — «Песня цыганки», «Отчего?», «День ли царит», или: «На сон грядущий», «Серенада» («Ты куда летишь, как птица»), «Нам звезды кроткие сияли»
Рахманинов — «Речная лилея», «В молчаньи ночи тайной», «Я жду тебя»
Кюи — «Желание»
Мусоргский — «По грибы»
Балакирев — «Я любила его»
Обрадорс — «Черные косы» («О, если б мне стать...»)
Гранадос — «Скорбная маха I», «Робкий махо»
Малер — «Серенада», «Воспоминание», «Вечная разлука»
Тищенко — Вокальный цикл на стихи М. Цветаевой: «Окно», «Осыпались листья», «Зеркало»

Тенор

Гендель — Ария из оратории «Мессия»
Бах — Ария из «Магнификата»
Глюк — Ария Париса из оперы «Парис и Елена»
Моцарт — Ария Тамино из оперы «Волшебная флейта»
Телеман — Ария Пито из оперы «Милосердный Сократ»
Чайковский — «Страшная минута», «Серенада» («О, дитя...»), «Корольки», или: «Мы сидели с тобой», «В эту лунную ночь», «Снова, как прежде, один»
Рахманинов — «Ветер перелетный», «Не может быть», «Я был у ней», или: «Покинем, милая...», «Сон», «Как мне больно»
Балакирев — «Слышу ли голос твой», «Грузинская песня», «Испанская песня»
Гречанинов — «Лесом иду я», «По вечерам, в часы печальных грез», «Вечерний звон»
Дворжак — вокальный цикл «Цыганские мелодии»

Баритон

Моцарт — Ария Графа из оперы «Свадьба Фигаро»
Бах — Арии из «Рождественской оратории», из кантаты № 75
Гендель — Ария Бертариха из оперы «Роделинда»
Гайдн — Ария Луки из оратории «Времена года»
Гендель — Ария Маноа из оратории «Самсон»
Чайковский — «Растворил я окно», «На нивы желтые», «Серенада Дон Жуана»
Бородин — «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальней...», «Спесь»
Рахманинов — «Вчера мы встретились», «Икалось ли тебе», «Христос воскрес»
Танеев — «Когда, кружась, осенние листья», «Не ветер, вея с высоты», «Бьется сердце беспокойное»
Метнер — «У врат обители святой», «Я пережил свои желанья», «Друг для друга»
Шостакович — Три песни из вокального цикла «Испанские песни»

Бас

Бах — ария баса из «Магнификат», ария баса из кантаты № 28
Гендель — Ария Харафы из оратории «Самсон», ария баса из оратории «Иуда Маккавей»
Моцарт — Ария Зорастро из оперы «Волшебная флейта»
Моцарт — Ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан»
Чайковский — «Слеза дрожит», «Средь шумного бала», «Благословляю вас, леса»
Бородин — «Разлюбила красна девица» Балакирев — «Пустыня» Римский-Корсаков — «Гонец»
Мусоргский — вокальные циклы «Без солнца», «Раек» «Песни и пляски смерти»
Рахманинов — «Утро», «В моей душе», «Все отнял у меня»
Шостакович — «Дженни», «В полях под снегом и дождем», «Макферсон перед казнью»
Свиридов — «Прощай», «Финдлей», «Как яблочко, румян»
Римский-Корсаков — «Восточный романс», «Не ветер вея с высоты», «О чем в тиши ночей», «Еврейская песня», «Звонче жаворонка пенье», «Шепот, робкое дыханье», «Нимфа», «На нивы желтые», «Прости, не помни дней паденья», «О, если б ты могла», «Запад гаснет», «В дали бледно-розовой», «Свитезянка», «Гонец», «Пророк», «Я пришел к тебе с приветом», «Октава»

14 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “__” _____ 20__ г.

Зав. кафедрой _____

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “__” _____ 20__ г.

Зав. кафедрой _____