

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.07 Камерное пение

Уровень высшего образования

магистратура

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство

Направленность (профиль) – «Академическое пение»

Квалификация – Магистр

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра вокального искусства

Воронеж 2024

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 818, учебного плана по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»), утвержденного Ученым советом ВГИИ.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры вокального искусства от 25.05.24 г. Протокол № _____
Заведующий кафедрой _____ (З.Д. Солодилова)

Разработчик:

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 ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.....	4
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы	7
4.2 Содержание дисциплины	8
5 ПОКУРСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ)	12
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.....	13
8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
8.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости	15
8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации	15
8.3 Требования к формам и содержанию промежуточной аттестации	16
8.4 Критерии оценки выступления магистранта в ходе текущей и промежуточной аттестации	16
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	17
10 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	17
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.....	21
13 ПРИМЕРНЫЕ СПИСКИ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА (ПО ГОЛОСАМ).....	22
14 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	25

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 53.04.02 Вокальное искусство.

В ходе изучения дисциплины магистры углубляют и закрепляют знания, совершенствуют умения и навыки, сформированные в результате изучения предшествующих дисциплин программы бакалавриата по соответствующему направлению подготовки: «Сольное пение», «Техническое развитие голоса», «Камерное пение», «Оперный класс», «Изучение оперно-ораториального репертуара», «Методика обучения вокалу», «История вокального искусства» «Иностранный язык», «Иностранный язык узкопрофильной ориентации».

В рамках освоения магистерской программы данная дисциплина непосредственно связана с дисциплинами «Сольное пение», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык (французский / немецкий)», а также практиками – учебная (исполнительская), практика, производственная (педагогическая), производственная (преддипломная).

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

В результате освоения ОПОП магистратуры 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-1 способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать	ОПК-1.1 Анализирует и оценивает произведение музыкального искусства, опираясь на музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания. ОПК-1.2 Выстраивает процесс исполнительской интерпретации на основе	Знать: основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; Уметь: осознавать исполняемое произведение в контексте культуры конкретного исторического периода создания и

<p>музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>достижения культурно-исторического контекста создания музыкального произведения в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>воспроизведения музыкального произведения; ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; Владеть: художественно-выразительными средствами в соответствии с культурно-эстетическими традициями и стилями академического пения; широким кругозором, включающим знание камерно-вокальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;</p>
<p>ОПК-2 способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>ОПК-2.1 Распознает знаки разных видов нотации. ОПК-2.2 Воспроизводит музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации. ОПК-2.2 Интерпретирует текст музыкального сочинения, записанного разными видами нотации с художественно-образной точки зрения.</p>	<p>Знать: 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 воспроизводить правильно нотный и словесный текст соотносить нотный текст с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения навыками прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста, записанного разными видами нотации.</p>
<p>ПК-1 способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного</p>	<p>ПК-1.1 Демонстрирует в процессе музыкально-исполнительской деятельности артистизм, исполнительскую культуру и техническое мастерство владения академическим сольным пением на должном профессиональном уровне; ставит и творчески решает</p>	<p>Знать: особенности физиологии певческого процесса; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; основы академической вокальной техники, технические и выразительные возможности голоса; принципы профессиональной гигиены певца</p>

<p>певца</p>	<p>исполнительские и постановочные задачи. ПК-1.2 Подготавливает и концертные номера (программы) из произведений разных стилей и жанров как под руководством режиссера, так и самостоятельно (в ансамбле с концертмейстером) и исполняет их сольно и/или в составе ансамбля. ПК-1.4 Поддерживает свой певческий голос, внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь вокальным и актерским тренингом. ПК-1.5 Оперировать профессиональной терминологией в сфере исполнительской деятельности.</p>	<p>Уметь: использовать основные приемы звуковедения; исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений; использовать психологические механизмы (память, слуховой самоконтроль, эмоции, воля, внимание, воображение) в условиях профессиональной исполнительской деятельности</p> <p>Владеть: различными приемами вокальной техники; спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня) вокальной культурой в области академического пения вокальной гигиеной и певческим режимом профессиональной терминологией</p>
<p>ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>ПК-2.1 Демонстрирует знание основного вокального репертуара. ПК-2.2 Реализует репертуарные программы, подходящие для широкого диапазона различных исполнительских контекстов, основываясь на знании музыкальных стилей и критическом понимании связанных с ними исполнительских традиций. ПК-2.3 Анализирует художественные и технические особенности музыкальных произведений; проводит сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций, особенностей стилей и национальных школ. ПК-2.4 Использует знание музыкально-исполнительских стилей и традиций в процессе творческой интерпретации музыкального произведения. ПК-2.5 Проявляет</p>	<p>Знать: отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; традиции и особенности классических национальных и современных вокальных школ; разнообразный по стилю профессиональный репертуар; музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;</p> <p>Уметь: 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>

	артистическую индивидуальность, воспроизводит эмоционально-образное содержание музыкального произведения, создает его индивидуальную художественную интерпретацию в условиях сценического представления, концерта.	Владеть: навыками для жанрово-стилевой и образно-эмоциональной атрибуции музыкального произведения в процессе исполнительской интерпретации; действенной интонацией в пении;
ПК-3 способен планировать и проводить репетиционную сольную работу и репетиционную ансамблевую работу с концертмейстером	ПК-3.1 Планирует самостоятельный репетиционный процесс и ансамблевую работу с концертмейстером; определяет задачи репетиционной работы, способы методы её оптимальной организации в различных условиях.	Знать: методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям;
	ПК-3.2 Ведёт репетиционную работу самостоятельно и с концертмейстером.	Уметь: анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам; самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером;
	ПК-3.3 Совершенствует вокальное и исполнительское мастерство путем применения соответствующих практических и репетиционных методик	выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; работать над совершенствованием своего исполнительского мастерства; Владеть: методами и навыками репетиционной работы; навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; навыками коррекции исполнительских ошибок;

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах			
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр
<i>1</i>	2	3			4
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего:	48	16	16	16	
Аудиторная работа (всего):	48	16	16	16	
в том числе:					
Лекции					
Семинары					

Практические занятия (всего):	48	16	16	16	
в том числе					
<i>групповые</i>					
<i>мелкогрупповые</i>					
<i>индивидуальные</i>	48	16	16	16	
Внеаудиторная работа (всего):					
в том числе:					
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:					
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (<i>указать конкретный вид учебных занятий</i>)					
Самостоятельная работа:					
<i>в семестре</i>	186	78	34	78	
<i>в сессию (экзамены)</i>	54			54	
Вид промежуточной аттестации: зачет (Зач), зачет с оценкой (Зач с оц.) или экзамен (Экз)	3			Э	
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	288			
	ЗЕТ	8			

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 по-курсовым требованиям к уровню и результатам ее освоения.

В основе построения содержания программы лежит принцип исторической последовательности развития камерной вокальной музыки. 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 половины 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 половины 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. Романсное 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. Онегера 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 пения.	Камерное пение и вокальная культура. Академическое пение как культурная эстетическая традиция. Критерий и показатели эстетической традиции академического 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

Программа дисциплины не предусматривает распределение и освоение репертуара в магистратуре по принципу нарастания сложности. Количество пройденных произведений точно не регламентируется, оно зависит от индивидуальных особенностей обучающегося, степени его одаренности, уровня вокальной оснащённости. Студент должен развиваться, свободно ориентироваться во всем многообразии камерно-вокальной литературы. При этом за время обучения должен быть освоен определенный репертуарный минимум: в течение учебного года предусматривается освоение в среднем 12-14 произведений различных жанров и стилей. В репертуар студента постоянно включаются произведения всех камерно-вокальных стилей, жанров.

1 КУРС

1 семестр

В течение 1-го семестра студент проходит:

- 3-4 камерных произведения эпохи барокко композиторов староитальянской школы;
- 3-4 камерных произведения французской школы 17-18 вв.;
- 1-2 арии И.С. Баха;
- 1-2 арии Генделя, Гайдна;
- 3-4 вокальных произведения русских композиторов доглинкинского периода;
- 1-2 народные песни.

2 семестр

В течение 2-го семестра студент осваивает:

- 1-2 арии из оперы композиторов французской школы 17-18 вв.;
- 3-4 произведений камерно-вокального жанра Бетховена, Моцарта, Гайдна
- 2-3 камерно-вокальных произведений ранних немецких романтиков (Л. Шпор, Лёве, Корнелиус, Шуберт и т.д.)
- 4-5 романсов Глинки, Даргомыжского.
- 2-3 романса современных отечественных композиторов 20-21 вв.

2 КУРС

3 семестр

В течение 3-го семестра студент осваивает:

- 1-2 арии из оперы (оратории) западноевропейских композиторов 17-18 вв.
- 1-2 камерно-вокальных произведений французских композиторов 19-21 вв.;
- 1-2 камерно-вокальных произведения англо-американских композиторов 19-21 вв.;
- 3-4 камерно-вокальных произведения немецких композиторов позднего романтизма;
- 4-5 романсов композиторов периода «новой русской школы» и П.И. Чайковского;
- 1-2 романса современных отечественных композиторов 20-21 вв.

4 семестр

В течение 4-го семестра студент проходит:

- 1-2 арии из оперы (оратории) западноевропейских композиторов 17-18 вв.

- 1-2 камерно-вокальных произведений испанских композиторов 19-21 вв.;
- 1-2 камерно-вокальных произведения современного европейского и (или) американского композитора;
- 3-4 камерно-вокальных произведения русского композитора любого периода;
- 1-2 камерно-вокальных произведения современных отечественных композиторов 20-21 вв.

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ)

Учебный процесс по дисциплине «Камерное пение» строится на принципах 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.

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	Трудо- емкость СРС, час
----------	--	----------------------------------

№ 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 	106
4.	Подготовка к экзаменационным выступлениям	54

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 приёмов звукоизвлечения или штрихов.
5. Разнообразие тембральных красок, определяемых тесситурой и диапазоном и создаваемых акустическим объёмом ротового рупора, артикуляционными приспособлениями и использованием режимов работы гортани.
6. Соответствие характеристик певческого vibrato эпохи или языка композитора.
7. Сохранение качества тембра и его единства независимо от силы тона.
8. Владение *piano* и *forte*, а также *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 УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества освоения дисциплины включает

- 1) **текущий контроль успеваемости**, определяющий степень качества усвоения учебного материала и эффективность выбранной стратегии обучения;
- 2) **промежуточную аттестацию** – оценивание результатов учебной деятельности студента за семестр, определяющее уровень компетенций по данной дисциплине в целом в соответствии с требованиями ФГОС и ОПОП.

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (1 семестр), экзамен (3 семестр).

8.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

- индивидуальный опрос (собеседование);
- проверка выполнения практических навыков (индивидуального задания);
- исполнение программы.

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

- исполнение программы на зачете / экзамене

8.3 Требования к формам и содержанию промежуточной аттестации

Семестр	Форма промежуточной аттестации	Оценочные средства
1 семестр	зачет	- Ария из оперы композитора эпохи барокко или классицизма; - Романс русского композитора первой половины 19 века; - Романс композитора немецкого романтизма; - Романс современного композитора <i>или</i> - Ария из оперы композитора эпохи барокко или классицизма; - Вокальный цикл или часть цикла
3 семестр	экзамен	свободная программа из выбранных в различных вариантах сочетания произведений камерно-вокальной лирики (не менее 6 произведений), в том числе вокальный цикл

8.4 Критерии оценки выступления магистранта в ходе текущей и промежуточной аттестации

Оценивание результата работы магистранта на выступлении происходит на основе принципа разделения вокального исполнения как целостного процесса в восприятии слушателя на два компонента: 1) технологию голосообразования (качество звучания голоса) и 2) вокально-исполнительскую культуру и выразительность. Соответственно, оценка выступления опирается на две группы критериев:

1) по технологии голосообразования: уровень сформированности показателей технологии певческого голосообразования профессиональных качеств голоса; качество (чистота) интонации; употребительный эстетический диапазон (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 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.

Отметка **«отлично / зачтено»:** показаны свободное владение вокально-исполнительскими навыками (в соответствии с этапом обучения), выполнение всех вокально-технических требований, точное интонирование, понимание стилистических особенностей произведения. Продемонстрированы личностное начало исполнителя, яркое, артистичное, выразительное, исполнение программы, интересная и оригинальная трактовка произведения, свобода и осмысленность исполнения, яркость подачи, культура исполнения, владение вниманием слушателей, различными стилями и направлениями музыки.

Отметка **«хорошо / зачтено»:** показано успешное, но с отдельными пробелами владение вокальными навыками (некоторые технические задачи вызывают затруднения при исполнении). При владении техникой пения допущены погрешности, не влияющие на общее впечатление от выступления. Программа исполнена достаточно уверенно, продемонстрированы владение исполнительским интонированием, осмысление основные художественные задачи произведений, однако исполнению не хватает яркости,

артистичности, детальной проработки фразировки, личностного осмысления музыки, выпускник реализует не столько собственные намерения, сколько грамотно выполняет указания преподавателя, но в целом средства выразительности соответствуют образу.

Отметка **«удовлетворительно / зачтено»**: продемонстрированы не уверенное, с ошибками и недочетами владение вокально-техническими навыками, технические задачи вызывают затруднения; неточное прочтение нотного текста, неуверенность в процессе исполнения музыкальных произведений, форсированное, расширенное звучание, не устойчивую вокальную интонацию и (или) низкую позицию. Невыразительное исполнение программы, недостаточно глубокое знание музыкального материала, отсутствует понимание художественных задач и стилистических особенностей произведения, вялое, не решительное выступление.

Отметка **«неудовлетворительно / не зачтено»**: студент не владеет вокально-исполнительскими навыками: не справляется с техническими задачами, не выполнены основные исполнительские задачи, многочисленные ошибки при исполнении программы. Компетенции не сформированы.

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.

Для студентов с ОВЗ 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.

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. Вокальные ансамбли западноевропейских композиторов XVII - первой половины XVIII веков: Италия : ноты / составитель И. И. Ильинская. __– 2-е, стер. – СПб : Лань : Планета музыки, 2020. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://e.lanbook.com/book/140723>

3. Вокальные ансамбли западноевропейских композиторов XVII - первой половины XVIII веков: Франция : ноты / составитель И. И. Ильинская. __– 2-е, стер. – СПб : Лань : Планета музыки, 2019. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://e.lanbook.com/book/140723?category=2617>

4. Вокальные ансамбли западноевропейских композиторов XVII - первой половины XVIII веков: Франция : ноты / составитель И.И. Ильинская. __– 2-е, стер. – СПб : Лань : Планета музыки, 2019. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://e.lanbook.com/book/133456?category=2617>

5.

6. 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
7. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
8. Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. – М., 2002. – 184 с.
9. Людько, М.Г. Старинная музыка в классе камерного пения : учебно-методическое пособие / М.Г. Людько. – 4-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. – 188 с. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. URL : <https://e.lanbook.com/book/129574?category=2617>
10. 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.
11. 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. 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.
4. 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.
5. Заседателей Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. – Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Курт Хонолка. Великие примадонны. – М.: «Аграф», 1998. – 320 с.
10. Мастера русской вокальной лирики : учеб. пособие : в 4 частях / составитель В.А. Архипова. – Чебоксары : ЧГИКИ, 2019 – Часть 1 : Мастера русской вокальной лирики – 2019. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. URL : <https://e.lanbook.com/book/138774?category=2617>

11. Мастера русской вокальной лирики : учебное пособие : в 4 частях / составитель В.А. Архипова. – Чебоксары : ЧГИКИ, 2019 – Часть 2 : Мастера русской вокальной лирики М.И. Глинка и А.С. Даргомыжский – 2019. – 122 с. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://e.lanbook.com/book/138775?category=2617>

12. Мастера русской вокальной лирики : учебное пособие : в 4 частях / составитель В. А. Архипова. – Чебоксары : ЧГИКИ, 2019 – Часть 3 : Мастера русской вокальной лирики Н.А. Римский-Корсаков – 2019. – 90 с. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://e.lanbook.com/book/138776?category=2617>

13. Мастера русской вокальной лирики : учебное пособие : в 4 частях / составитель В.А. Архипова. – Чебоксары : ЧГИКИ, 2019 – Часть 4 : Мастера русской вокальной лирики М.А. Балакирев и А.П. Бородин – 2019. – 114 с. – Режим доступа : ЭБС Лань по паролю. URL : <https://e.lanbook.com/book/138777?category=2617>

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

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

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

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

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/?IQ1pIR>

<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 пюпитр, аудио- и видеоаппаратура.

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. Б. Дзюй; «Страдания юности»

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

Кочуров — «Родник», «Красавица перед зеркалом», «Погребок», «Верба», «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 платице»

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 _____