

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.04.2023 14:20:11
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
« 14 » _____ 2021 г.

КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ

Методические указания для подготовки к индивидуальным
занятиям
для студентов направления подготовки
53.04.02 Вокальное искусство,
магистерская программа «Академическое пение. Музыкальное
исполнительство и педагогика»

Курск 2021

УДК 784

Составитель И.Ф.Стародубцева

Рецензент:

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры вокального искусства факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Юго-Западного государственного университета *Е.Н. Кирносова*.

Камерное пение : методические указания для подготовки к индивидуальным занятиям студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Засл. арт. РФ, проф. И.Ф.Стародубцева. Курск, 2021. 13 с. Библиогр.: с. 11.

Методические указания содержат введение, в котором даны цели и задачи дисциплины, а так же перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, некоторые рекомендации и разъяснения студентам, требования к зачёту или экзамену, план работы над программой, требования к музыкально-исполнительской работе, методические рекомендации по подготовке к экзамену, зачету, к защите курсового (музыкального) проекта, библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «Камерное пение» по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов направления подготовки 53.04.02 очной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л. 0,76. Уч-изд. л. 0,68. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно. 1800

Введение

Методические указания по дисциплине «Камерное пение» составлены для индивидуальных занятий студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство магистерская программа: «Академическое пение. Музыкальное исполнительство и педагогика» факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. Указания ставят своей задачей помочь студентам в подготовке к занятиям по дисциплине «Камерное пение» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство.

1.1 Цель дисциплины

Формирование знаний, умений, навыков и компетенций для подготовки высококвалифицированных концертно-камерных специалистов в области профессиональной музыкально-исполнительской, просветительской и музыкально-педагогической деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- осуществление на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительской деятельности;
- мобильное освоение разнообразного классического и современного репертуара;
- выполнять задачи просветительской деятельности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны знать:

- разнообразный классический и современный репертуар;
- особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей;
- задачи просветительской деятельности;

уметь:

- создавать убедительный сценический образ;
- достигать органического единства музыкального материала и пластики;
- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность на различных сценических площадках;
- достигать органического единства музыкального материала и пластики;
- осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и распространению их продукции;
- выполнять заказы организаций в области музыкально-исполнительского искусства;

владеть:

- навыками работы в области просветительской деятельности;
- вопросами культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

1 Некоторые рекомендации и разъяснения студентам

Лабораторные работы играют большую роль в учебном процессе по специальным дисциплинам профессионального цикла. Они являются одной из форм учебных занятий, на которых студент познает и закрепляет практические методы работы в области вокального академического пения. Занятия проходят под непосредственным руководством и контролем преподавателя и концертмейстера. На этих занятиях студент получает профессиональные рекомендации по развитию своего голосового аппарата, а так же рекомендации по освоению вокального репертуара, соответствующего типу голоса студента.

Лабораторные работы представляют собой занятия в специально оборудованной аудитории имеющей рояль или фортепиано, компьютер, подключенный к интернету и принтер, для печатания нот. В процессе занятий рекомендуется просмотр и прослушивание видео- и аудиозаписей, как ведущих мастеров вокального искусства, так и начинающих исполнителей с последующим обсуждением увиденного и услышанного. Для своего роста и совершенствования студенту рекомендуется посещение концертов и других музыкальных мероприятий, участие в мастер-классах, просмотрах и участие в конкурсах.

Рекомендуется читать и изучать соответствующую методическую литературу.

Для зачета или экзамена по дисциплине «Камерное пение» студент вместе с педагогом подбирают музыкальный материал (6-9 произведений) соответствующие типу голоса и направленности студента.

Исполняемые произведения должны соответствовать вокальным данным и способностям студента, соответствовать его исполнительскому профилю.

Студент также должен уметь ответить на вопросы по исполняемым произведениям (уметь раскрыть содержание, назвать композитора, автора текста, знать тональность, размер, встречающиеся темповые и динамические термины).

Требования к зачету или экзамену

На зачете или экзамене в конце семестра показывается музыкально-исполнительская работа (художественно-творческий проект). Это может быть:

а) вокальный цикл или несколько номеров вокального цикла русского или зарубежного композитора;

б) музыкальный проект, т.е. романсы, объединенные одной тематикой, автором (композитором или поэтом), эпохой, стилем и т.д.

2 План работы над программой

Работа над программой в классе складывается из нескольких этапов.

Первый этап – это подбор репертуара для музыкального проекта, соответствующего типу голоса:

а) вокальный цикл (часть цикла) русского или зарубежного композитора;

б) романсы, объединенные одной идеей, смыслом.

Сюда входит прослушивание музыкального материала по заданной программе, разработка принципов работы над ним изучение фонографического наследия выдающихся вокалистов прошлого и настоящего, анализ музыкального материала.

Второй этап - это анализ музыкального материала:

а) историко-теоретический,

б) вокально – технический,

в) музыкально-сценический.

В анализ музыкального материала входит раскрытие стилевых особенностей произведения, прослушивание и сравнительный анализ записей и видео – материалов по выбранной программе, изучение биографического и историко-музыкального материала о композиторах и поэтах, эпохе, определение музыкальных образов и т.д.

Третий этап – это работа над вокально-техническими трудностями, встречающимися в выбранном музыкальном материале.

Это разработка принципов работы над музыкальным материалом, работа над вокально-техническими трудностями, поиск интонационных нюансов для конкретного типа образа и др.

Четвертый этап – это работа над созданием индивидуального художественного образа. Это разработка и созданием художественного образа, разработка и совершенствование пластики сценического движения, актёрского мастерства, воплощение художественного замысла автора произведения, все из чего потом складывается индивидуальный художественный образ. Обязательный элемент – это запись и прослушивание собственного

исполнения, сравнение с интерпретациями мастеров вокальной сцены, стремление к профессиональному росту.

Пятый этап – это работа над музыкальным материалом, так называемое «впевание», «вживание» в образ, совершенствование своего исполнительского мастерства. Это большая и должна быть плодотворная репетиционная работа, которая закрепляет исполнительские и вокально-технические качества, необходимые для профессионального исполнения музыкального материала

3 Требования к музыкально-исполнительской работе на экзамене или зачете

Экзамен или зачет проводится в форме академического концерта. Музыкально-исполнительская работа студента оценивается по следующим критериям:

«Отлично» - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует понимание авторского замысла и стилевых особенностей исполняемых произведений, владеет средствами выразительности, нужными исполнительскими приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, исполнение целостное и законченное, не содержит текстовых и технических потерь, имеет индивидуальные интерпретации.

«Хорошо» - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с достаточной убедительностью, студент демонстрирует понимание стиля произведения, владеет определёнными вокально-техническими приёмами, имеет хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует достаточно целостное исполнение, но содержит незначительные технические потери, и не везде убедительный музыкальный образ.

«Удовлетворительно» - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто не убедительно, студент демонстрирует не полное понимание стиля произведения, слабо владеет определёнными вокально-техническими приёмами, имеет не очень хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно целостное исполнение, содержит значительные текстовые и технические потери.

«Неудовлетворительно » в случае, когда эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, студент технически не справляется с поставленной задачей, не владеет средствами художественной выразительности, вокальные произведения исполняются небрежно, теряется в тексте.

4 Методические рекомендации по подготовке к экзамену, зачету, к защите курсового (музыкального) проекта

1. К экзамену/зачету/защите проекта необходимо готовиться на протяжении всего учебного семестра, выполняя все задания и требования преподавателя.
2. Не пропускать занятия, а так же стараться посещать занятия других студентов, наблюдать работу, как своего педагога, так и других преподавателей кафедры.
3. Прежде чем приступить к освоению репертуара, обязательно сделать музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений, выявить их стилевые особенности.
4. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций с дальнейшим сравнительным анализом.
5. В течение учебного семестра закреплять и совершенствовать исполнительские и вокально-технические навыки, необходимые для профессиональной работы: работа над дыханием, звукообразованием, чистотой интонационного строя, певческой дикцией.
6. Формировать индивидуальное сценического поведения, учиться создавать художественный образ и профессиональное и эмоциональное владение собой во время концертных выступлений.
7. Просматривать Видео- и - аудио материалы мастер-классов, семинары-практикумы российских и зарубежных педагогов-вокалистов.
8. Изучать творческое и мемуарное наследие великих певцов исполнителей.
9. Посещать консультации, выполнять творческие задания.
10. Активно участвовать в концертно-исполнительской деятельности.

Библиография

1. Абдуллин, Эдуард Борисович. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : [учебное пособие] / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. - 363, [1] с. - ISBN 978-5-8114-1693-6 (Лань) . - ISBN 978-5-91938-147-1 (Планета музыки) (3 экз.)
2. Амелина, М.Г. Пение — пространство жизни: статьи, материалы / М.Г. Амелина [Электронный ресурс].; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра сольного пения; под ред. Б.С. Гецелев. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 160 с.
3. Антонова Л.В. Особенности формирования певческой дикции: учеб.-метод. пособие. — Самара, 2009. — 110 с.
4. Бархатова, Ирина Борисовна. Гигиена голоса для певцов [Текст] : учебное пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 124, [1] с. : ил., табл. - (Учебник для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 123. - ISBN 978-5-8114-1784-1 (Издательство "Лань"). - ISBN 978-5-91938-178-5 (Издательство "Планета музыки") (2 экз.)
5. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. – 160 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).// [www/ e.lanbook.com](http://www.e.lanbook.com)
6. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. - М.: Музыка, 2010. - 461 с.;
7. Варламов А. Е. Полная школа пения [Текст]: учебное пособие / Александр Егорович Варламов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2012. - 120 с.
8. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 155 с.
9. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2012. - 368 с.;
10. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех голосов [Ноты] : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с.

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). - ISBN 978-5-91938-179-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ)

11. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие / Под общ. ред. П. Е. Любимцева. – 6-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. – 432 с. 9 + вклейка, 24 с.) – (Учебники для вузов. Специальная литература). // [www/e.lanbook.com](http://www.e.lanbook.com)

12. Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. - М.: Музыка, 2011. - 184 с.

13. Могилевская Л. За кулисами оперы: Записки концертмейстера: С приложением DVD-диска. - Новое изд.. - М.: Музыка, 2010. - 288 с.;

14. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь / В.П. Морозов [Электронный ресурс]. - М. : Когито-Центр, 2013. - 440 с.

15. Морозов Л. Н. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст]: учебное пособие / Лев Николаевич Морозов. - Изд. 2-е, стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань : Планета музыки, 2013. - 48 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Приложение: 1 электрон.опт. диск (DVD).

16. Пеллегрини-Челони, Анна Мария. Грамматика, или Правила прекрасного пения [Ноты] : учебно-методическое пособие : [для студентов-вокалистов музыкальных колледжей и вузов, певцов, педагогов] / А.-М. Пеллегрини-Челони ; перевод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 88 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1896-1 (Лань). - ISBN 978-5-91938-197-6 (Планета музыки)

17. Плужников К. И. Вокальное искусство [Текст]: учебное пособие / Константин Ильич Плужников. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

18. Рубини, Джованни Батиста (1794-1854). 12 уроков пения для тенора и сопрано [Ноты] : учебное пособие / Д. Б. Рубини ; перевод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 76 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2087-2

19. Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке: Учеб. пособие. - М.: Музыка, 2011. - 232 с.
20. Самсонова, Татьяна Петровна. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII-XX веков [Текст] : учебное пособие / Т. П. Самсонова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 139, [1] с., [4] л. ил. : ил., портр. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 129-138. - ISBN 978-5-8114-1544-1 (Лань) (3 экз.)
21. Силантьева И.И. Путь к интонации: психология вокально-сценического перевоплощения. — М.: КМК, 2009. — 644 с.
22. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. - М.: Музыка, 2011. - 128 с.;
23. Чечётин, Анатолий Иванович. Основы драматургии театрализованных представлений [Текст] : учебник / А. И. Чечётин. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыка, 2013. - 282, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 278-280 и в подстроч примеч. - ISBN 978-5-8114-1509-0 (Лань). - ISBN 978-5-91938-091-7 (Планета Музыка) (2 экз.)
24. Юдин, Сергей Петрович (1889 - 1963). Певец и голос. О методологии и педагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. - 142 с. - (Музыка: искусство, наука, мастерство). - ISBN 978-5-397-04446-2