

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 » 12 2021 г.

КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ

Методические указания
для самостоятельной работы 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 самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Засл. арт. РФ, проф. И.Ф.Стародубцева. Курск, 2021. 15 с. Библиогр.: с. 13.

Методические указания содержат введение, в котором даны цели и задачи дисциплины, а так же перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, рекомендации студентам для самостоятельной работы, примерный список концертных программ, музыкальных проектов и 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. 0,87. Уч-изд. л. 0,79. Тираж 100 экз. Заказ ~~400~~ Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.

Введение

Методические указания по дисциплине «Камерное пение» составлены для самостоятельных работ 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 Самостоятельная работа

Самостоятельная работа студентов складывается из нескольких составляющих, которые только вместе могут привести к профессиональному исполнению камерной музыки:

- изучение музыкального материала (цикла, музыкальной композиции) (теоретический и жанрово-стилистический анализ)
- работа над цельностью формы музыкального материала (цикла, музыкальной композиции)
- работа над художественно-исполнительским образом музыкального материала (цикла, музыкальной композиции)

1.2 Прослушивание музыкального материала по заданной программе, изучение фонографического наследия выдающихся вокалистов прошлого и настоящего. Анализ произведения (музыкально-теоретический, вокально-исполнительский).

Прежде чем приступить к разучиванию музыкального произведения, обязательно сделайте его анализ. Анализ и разбор репертуара включает в себя музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений, раскрытие стилевых особенностей композитора.

Обязательным видом самостоятельной работы является прослушивание и просмотр видео - и аудиозаписей разных исполнительских интерпретаций с дальнейшим сравнительным анализом. Изучение фонографического наследия выдающихся вокалистов прошлого и настоящего поможет быстрее понять и представить, охватить произведение или цикл целиком. Поможет определить правильный темп, концепцию, работу над вокально-техническими трудностями. Все это в дальнейшем приведет к совершенствованию исполнительского мастерства, поможет использовать разнообразные приемы вокальной техники и в работе над поиском своего, индивидуального раскрытия художественных образов музыкального материала.

1.3 Посещение концертных выступлений с последующим сравнительным анализом.

Немало пользы принесет и посещение концертных выступлений с последующим сравнительным анализом. Именно здесь вы можете наблюдать «воочию» как происходит это действо. Как ведет себя исполнитель. Что вам особенно запомнилось и хотелось бы иметь у себя. А что произвело не очень эстетичное впечатление. А как бы вы повели себя?

1.4 Разучивание выбранного музыкально материала.

Разучивание выбранного музыкально материала – это начальный, самый главный этап в работе над музыкальный произведением. От точного прочтения музыкальной партитуры зависит дальнейшая работа, от которой будет зависеть правильность интерпретации произведения. Постарайтесь как можно точнее прочитать текст и тогда, вам не придется переучивать.

Вот некоторые моменты, на которые стоит обратить особое внимание при разучивании:

- музыкально-исторический анализ музыкального материала (эпоха, композитор и его стилистические особенности, на чьи стихи написано произведение, для кого и т.д.);

- анализ музыкального (технический) и текстового (психологический) содержания, выявить идею произведения;

- провести разбор, какими музыкальными средствами воплощается поэтический образ;

- провести теоретико-гармонический анализ – определить тональность, ритм, основные модуляции, темп произведения;

- сопоставить соответствует ли тональность общему настроению произведения (мажор или минор, мрачная или светлая тональность);

- сопоставить соответствует ли тем произведения общему характеру содержания;

- найти, в каком ритме воплощен музыкальный образ;

– чем вызваны те или иные модуляционные отклонения, темповые сдвиги или смена ритма и динамики;

– тщательно проработать «текст» произведения – где наиболее важные кульминационные фразы и слова во фразах, логические ударения в них;

– исходя из содержания, распределить расстановку дыхания, по возможности «неразрывная» фразировка, брать его в одних и тех же местах;

– по мере «впевания», найти ощущение ритма произведения, подчиняя ему дыхание;

– обязательно знать перевод всех встречающихся темповых или иных обозначений;

– знать форму произведения, из каких частей оно состоит, какие контрастны по музыке или содержанию, какие повторяются или варьируются, что их отличает или сближает, какие темповые или ритмические сдвиги их сопровождают;

– мысленно уметь представлять план произведения;

– уметь точно выстраивать кульминацию произведения, вытекающую из всего логического построения произведения;

– если в куплетной форме нет музыкального различия между куплетами, то надо искать кульминацию в содержании текста;

– нюансировка произведения зависит от содержания, в классических образцах требуется большая точность и даже скрупулезность выполнения авторских обозначений, в современной музыке возможны некоторые отступления.

Обратите особое внимание на аспекты анализа вокального произведения:

1. Речевой (поэтический) и музыкальный метроритм, их соотношение

2. Речевая и музыкальная интонация

3. Синтаксис в тексте и музыкальная фразировка (Артикуляция в немецком тексте и исполнение распевов)

4. Строфическая организация текста и музыкальная форма

5. Роль инструментального сопровождения

6. Образно-смысловые особенности поэтического текста и музыки

Все эти знания помогут вам ближе подойти к раскрытию замысла композитора.

1.5 Запись и прослушивание собственного исполнения, сравнение с интерпретациями мастеров вокальной сцены, стремление к профессиональному росту

Этими формами работы пользовались и пользуются до сих пор все профессиональные певцы. Так устроен наш слух, что, к сожалению, он не дает возможности нам слышать то, что слышит зритель. Мы слышим себя искаженно. Для этого нужно записывать репетиции и тщательно, затем их анализировать. Чистота интонации, темповая палитра, равенство исполнения, паузы и т.д. Все это очень важно для того чтобы ваше исполнение не было «мертвым». Музыка должно пробуждать, увлекать, приводить в восторг, будить человеческую мысль. Помните об этом всегда.

1.6 Репетиционная подготовка концертных выступлений.

Репетиционная работа очень важна. В ней нарабатываются не только исполнительские навыки, но и выносливость вашего голоса. А это требует постоянных тренировок, коими и являются репетиции. Здесь вы обобщаете все, чего достигли за это время.

Не малый интерес представляет собой в репетиционной работе совершенствование пластики сценического движения, актёрского мастерства, которые ведут к более точному воплощению художественного замысла автора, к более увлеченному вами зрителю – слушателю. Ведь согласитесь, интересней наблюдать за живым исполнением музыки, чем за статичным. Поэтому, не ленитесь заниматься каждый день, будите свою фантазию, экспериментируйте в поисках тембровых нюансов своего голоса. Поверьте, это обязательно даст результат.

1.7 Подготовка к экзамену (зачету), концерту

Сколько бы вы не репетировали, только концертное выступление покажет качество вашей репетиционной работы. Вы

должны не только уметь исполнить произведение на высоком художественном уровне, но и профессионально и эмоционально владеть собой во время концертного выступления. Доказано уже не одним поколением вокалистов, что только концерт дает качественный скачок и закрепляет ваши достижения на длительный промежуток времени.

Но к концертному выступлению надо готовиться заранее. Это не только подбор интересной концертной программы. Кстати, помните, 2/3 программы должно быть на слуху у слушателей и, только, 1/3 – что-то не очень знакомое, новое. Это законы концерта. Обязательно продумайте ваш концертный костюм. Он не должен быть вычурным, не отвлекайте слушателя от музыки. Ведь он пришел не на показ моды. Концертный костюм должен соответствовать теме концерта. Не забывайте об этом важном качестве. Так будет постепенно складываться ваш образ, ваш имидж, что немало важно для вашей вокальной карьеры, поверьте. Все зависит только от вас.

Количество и качество ваших репетиционных занятий играет большую роль в выносливости не только вашего голоса, но и вашего организма в целом. Отдавайтесь на репетициях полностью, только тогда в концерте вы научитесь быть творцом.

1.8 Где и как подобрать себе репертуар?

При самостоятельном изучении дисциплины «Камерное пение» студенты должны пользоваться учебно-наглядными пособиями (нотный материал), которые имеются в наличии в библиотеках («Нотный отдел»). В настоящее время можно и нужно пользоваться Интернет-ресурсами.

Приведем основные, проверенные бесплатные профессиональные сайты:

- Вокальный архив Кондакова notarhiv.ru
- Вокальный архив Тараканова notes.tarakanov.net
- Система поиска для музыканта ru.scorser.com
- Архив классической музыки "Classic-online.ru"

В рамках учебных курсов магистров предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, учреждений культуры, средств массовых коммуникаций, государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов в области вокального искусства. Не ленитесь посещать эти мероприятия. Многие интересные вопросы и ответы на них можно услышать именно там. Никакая книга или Интернет не заменят живого общения людей. Помните об этом.

Читайте как можно больше документальной литературы не только о вокале и вокалистах, но и интересуйтесь другими знаменитыми людьми в своей профессии.

Камерный певец должен уметь глубоко чувствовать тонкость этого вида искусства и стать подлинным пропагандистом высокой культуры камерного пения среди широких масс слушателей. Если ежедневно вы не занимаетесь вокалом, то, сколько бы вы не слушали, не читали, результаты будут мизерными. Только постоянный тренаж вашего певческого аппарата даст достойный результат в работе над произведением и программой в целом. Помните, что в конце работы вам предстоит 30-40 минут стоять на сцене и непрерывно петь, а это сможет только тот, кто будет натренирован в ежедневных упражнениях. Кроме того, работа над образностью тоже дается не сразу. Необходимо искать краски в своем голосе. И чем больше вы их раскроете, тем интереснее будет ваша интерпретация, тем интереснее будет слушателю на вашем концерте. А это, в дальнейшем, ваше материальное благополучие.

2 Примерный список концертных программ, музыкальных проектов

2.1 Циклы:

1. Л. Бетховен. «К далёкой возлюбленной»
2. В. Гаврилин. «Времена года», «Русская тетрадь»
3. М.И.Глинка. «Прощание с Петербургом» на стихи Н.Кукольника
4. М. Де Фалья. «Семь испанских народных песен»
5. Д. Кабалевский. Вокальный цикл на стихи Расула Гамзатова
6. Г. Малер. «Песни странствующего подмастерья»
7. М.П.Мусоргский. «Детская», «Без солнца»
8. С.Прокофьев. «Пять стихотворений А.Ахматовой »
9. Г.В.Свиридов. «Отчалившая Русь» на стихи С.Есенина,
10. «Девять песен на ст. А. Блока», Вокальный цикл на ст. Р. Бернса
11. П. И. Чайковский. «Детские песни»
12. Д.Шостакович. Вокальный цикл «Сатиры» на стихи Саши Черного
13. Ф.Шуберт. «Прекрасная мельничиха» на стихи В. Мюллера,
14. «Зимний путь» на стихи В. Мюллера
15. Р.Шуман. «Любовь и жизнь женщины» на стихи Шамиссо ор.42, «Любовь поэта» на стихи Г.Гейне ор.48

2.2 Музыкальные проекты

1. «Я помню чудное мгновенье...» романсы на стихи А. С. Пушкина.
2. «Страницы милые» романсы на стихи А. Фета.
3. «Лишь лиры звук ...» романсы на стихи М. Лермонтова.
4. «Весенние воды» романсы на стихи Ф. Тютчева.
5. Камерно-вокальное творчество П.И.Чайковского.
6. Камерно-вокальное творчество А.С.Даргомыжского.
7. Камерно-вокальное творчество Ф.Шуберта.

8. Камерно-вокальное творчество композиторов немецкой вокальной школы второй пол. 19 века.

9. Камерно-вокальное творчество композиторов «Могучей кучки».

10. «Композиторы-современники» (Григ-Чайковский).

11. «Композиторы-современники» (Шостакович-Свиридов).

12. «Композиторы-современники» (Шостакович-Прокофьев).

13. «Композиторы-современники» (Шуберт-Глинка).

14. «Поэты серебряного века в камерно-вокальной лирике».

15. «Вокальная лирика композиторов Могучей кучки».

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