

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

СОЛЬНОЕ 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. Кириосова*.

Сольное пение: методические указания студентам для самостоятельных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Засл. арт. РФ, проф. И.Ф.Стародубцева. Курск, 2021. 16 с. Библиогр.: с. 15.

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, навыки художественного исполнительства, формирование индивидуального сценического поведения, подготовка программы к концертному выступлению, значение концертной деятельности в развитии музыканта-вокалиста, рекомендации при подготовке к концертному выступлению, памятка концертному исполнителю и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины 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. 0,93. Уч-изд. л. 0,84. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно. 1846

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Введение

Методические указания по дисциплине «Сольное пение» составлены для самостоятельной работы 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 «Сольное 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, соотнесенных 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 Рекомендации к самостоятельной работе студента

Самостоятельная работа студента играет большую роль в учебном процессе по специальным дисциплинам профессионального цикла. Она является одной из форм учебных занятий, на которых студент закрепляет практические методы работы в области вокального академического пения.

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.

На зачете или экзамене студент исполняет девять вокальных произведений:

- 1) Старинная классическая ария (XVII- XVIII вв.)
- 2) Ария из оперы русского композитора (XIX в.)
- 3) Ария из оперы зарубежного композитора (XIX в.)
- 4) Ария современного отечественного композитора
- 5) Романс русского композитора (XIX в.)
- 6) Романс зарубежного композитора (XIX в.)
- 7) Романс отечественного композитора XX в.
- 8) Народная песня в классической обработке или a capella
- 9) Песня советского композитора.

Исполнение сольной программы из девяти разножанровых и разнохарактерных произведений – это непростая задача. Для того чтобы справиться с ней необходимо работать самостоятельно каждый день.

Такая работа складывается из нескольких составляющих. Начинать надо с прослушивания выбранных вокальных произведений в соответствии с типом голоса и изучения фонографического наследия выдающихся вокалистов прошлого и настоящего. Слушать надо внимательно, анализируя нотный текст

и вокальное исполнение, т.к. и в записях великих знаменитостей бывают некоторые текстовые неточности. Источником правильного заучивания музыкального материала является нотный текст автора произведения.

В исполнительском анализе необходимо подвести итог проделанной аналитической работе, мысленно отвечая себе на вопросы: с какой целью композитор использует избранные им средства выразительности, каким образом выразительные средства в своем взаимодействии раскрывают художественный замысел сочинения. Полученные данные помогут разработать подробный план интерпретации анализируемого произведения.

В начале работы над произведением, певец должен определить его образное содержание учитывая особенности жанра и формы сочинения, выявляя специфические исполнительские трудности и наметить пути их преодоления.

Характер певческого звука (камерный, полнозвучный, фальцет, стилизация народного пения, мелодекламация и др.), характер артикуляции, детализация динамики (в малых формах) и обобщенность ее (в крупных формах), мера громкости исполнения и т.д. – все это тесно связано с жанровой спецификой произведения. Формообразующие трудности сочинения часто связаны с осмыслением кульминаций и особенностями их подготовки. Кульминации готовятся ускорением или замедлением темпа, повышением или понижением tessитуры, изменением динамики, звуковедения. Правильно понятые общая и частные кульминации помогут не только выделить главное, значимое в содержании произведения, но и выстроить его форму.

Обосновывая свой исполнительский замысел, важно конкретизировать детали. Для этого необходимо выделить наиболее характерные для стиля композитора средства музыкальной выразительности (непрерывность развития, расчлененность, детализация и т.д.), средства вокально-хоровой выразительности (внимание к характеру хоровой «оркестровки», определенному составу хора, характеру певческого звука), дирижерско-исполнительские выразительные средства (агогика, динамика, артикуляция).

2 Навыки художественного исполнительства, формирование индивидуального сценического поведения

Художественно-исполнительский навык – это умение правильно, со смыслом, выразительно передать содержание произведения, что является одним из основных профессиональных требований.

Художественно-исполнительский навык предполагает умение установить связь между музыкальными представлениями и их вокальным воплощением, скоординировать исполнительские и вокально-технологические задачи.

В процессе овладения единством художественного и технического развития, студенты приобретают способность анализировать исполняемые произведения с музыкальной и вокально-технологической стороны, отмечать трудности эмоционально-смыслового содержания.

Художественно-исполнительские навыки формируют у студентов умения

-наиболее полно раскрыть во время исполнения художественный образ данного музыкального произведения, донести до слушателя его смысловое содержание;

-продемонстрировать стилевые особенности данного конкретного произведения;

-осмыслить музыкальную форму произведения;

-исполнительски грамотно оформить музыкальную фразу;

-ярко выразить эмоциональную палитру произведения.

Основным средством художественно-исполнительского развития является верный репертуарный подбор.

3 Подготовка программы к концертному выступлению

Исполнительская готовность музыканта к концертной деятельности складывается из нескольких факторов:

- техническая подготовка,
- исполнительская подготовка,
- психологическая подготовка к выступлению.

Подготовка программы к концертному выступлению это основной этап работы, который называется «впеванием программы».

Вся работа, которая была проведена студентом над музыкальным произведением в классе и дома, проходит «испытание на прочность» в условиях публичного выступления; только концертное выступление определяет и уровень освоения материала, и степень одаренности исполнителя, и его психологическую устойчивость, и многое другое. Конечно, нельзя ставить знак равенства между успешностью того или иного открытого выступления музыканта-исполнителя и его исполнительскими качествами. Возможны ситуации, когда хорошо подготовленный и даже одаренный студент терпит в силу тех или иных причин сценическое фиаско; или возникают такие ситуации, когда с хорошей стороны показать себя может студент не слишком яркой одаренности. И вместе с тем именно во время выступления проверяется решительно все: и комплекс природных музыкально-исполнительских данных, и «технический» потенциал, и приобретенные знания, умения и навыки, и устойчивость психики.

Концертная деятельность оказывает большое влияние на личность вокалиста для формирования психического состояния творческого подъёма во время выступления.

Наиболее ценными являются следующие потребности: потребность приобщиться к прекрасному, участвуя в исполнительском процессе;

потребность в творческом общении с партнёрами по ансамблю и с публикой,

потребность в самовыражении, в желании запечатлеть, сохранить, донести до других людей свое представление о музыкальном художественном образе.

4 Значение концертной деятельности в развитии музыканта-вокалиста

В процессе обучения вокалистов формирование мастерства в наиболее концентрированной форме осуществляется в условиях публичных выступлений, которые предоставляют уникальную возможность проявлять свой художественно-творческий потенциал в музыкально-исполнительской деятельности.

Поскольку к публичным выступлениям могут быть отнесены все формы исполнения в присутствии одного или нескольких слушателей, соответственно, каждому студенту приходится постоянно сталкиваться с подобными рода мероприятийами во время академических концертов, экзаменов, зачетов, прослушиваний, фестивалей или конкурсов. Именно публичные выступления, являясь важным элементом образовательного процесса, способствуют развитию определенных исполнительских качеств.

Приобретение навыков успешного выступления на сцене является важным условием продолжения музыкально-исполнительской деятельности и в будущем. Безусловно, речь не идет о том, что по окончании образовательного учреждения все выпускники становятся концертными исполнителями – из сотен, быть может, единицы добиваются всеобщего признания. Но в любой области музыкального искусства – будь то сольное исполнительство, концертмейстерское мастерство, работа в коллективе или педагогическая деятельность – большое значение имеет сценический опыт, накопленный за годы обучения, владение необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками подготовки к выступлениям.

Качественная подготовка к выступлению является основой успешности концертной деятельности вокалиста-исполнителя и одним из главных условий мотивации его к дальнейшим занятиям. Но помимо профессиональных задач в музыкальном исполнительстве существует и другой не менее важный аспект – психологический, который непосредственно связан с подготовкой исполнителя к публичному выступлению и предполагает волевую саморегуляцию музыканта, основанную на объективном контроле собственных действий, гибкой коррекции их по мере необходимости. Психологическая подготовка, иными словами,

означает способность исполнителя успешно осуществлять свои творческие намерения в стрессовой ситуации выступления перед аудиторией.

5 Рекомендации при подготовке к концертному выступлению

День концерта. В день выступления у большинства исполнителей возникает так называемое «предконцертное волнение», основанное на беспокойстве за качество выступления. К этому явлению следует относиться как к кратковременной болезни, причины и следствия которой невозможно уложить в рамки только лишь занятий. Правильная психологическая установка на успешное выступление, разумное сбережение нервно-психологической энергии в день концерта оказывает положительное влияние на исполнение программы на сцене.

В предконцертные дни, чем меньше занимается музыкант, тем лучше; он должен, не напрягая внимания, просто просматривать программу. Опытные музыканты советуют: накануне концерта (предпочтительно утром) нужно пропеть программу только один раз, не разделяя музыку на куски и не повторяя их отдельно. На этой стадии не рекомендуется разрывать единство музыкальной ткани. Если музыкант чувствует, что ему нужно позаниматься, он должен ограничить себя упражнениями-распевками и внимательным просмотром нотного текста. В конце концов, если программа не готова - учить ее уже слишком поздно.

Чем же заниматься музыканту перед выступлением, если в это время рекомендуется не работать над программой и отдыхать? Считая пару дней перед концертом честно заработанными выходными, музыкант, чтобы отвлечься от привычных забот и волнений, может гулять, ходить в кино, читать увлекательные книги, делать все что угодно, только не заниматься музыкой.

В день концерта важна каждая мелочь. Скажем, перед выходом из дома, одеваться следует не торопясь, а на дорогу к месту выступления нужно предусмотреть время с большим запасом, чтобы не создать дополнительных ситуаций беспокойства. В артистической ничто не должно волновать музыканта; даже лучшим друзьям доступ должен быть закрыт, чтобы они не могли принести с собой мысли о возможных волнениях и опасениях.

Самый плохой способ проведения времени перед выступлением - это бессодержательный разговор за кулисами,

рассеивающий внимание исполнителя, его творческой настрой. Ничем не лучше и молчаливое нервное хождение по артистической комнате. А.П. Щапов советовал перед выходом на сцену заставлять себя спокойно сидеть в удобной позе - при несколько расслабленной мускулатуре, тренируя этим столь необходимую для выступления волевою выдержку.

В процессе разогрева голоса перед концертом нужно помнить о такой психологической особенности исполнителя, как темпы: пение в быстром темпе перед самым выходом на сцену обычно ведет к усилению беспокойного состояния и ненужному растрачиванию нервной энергии. Полезнее будет медленно пропевать небольшие куски, да и то «про себя». Хотя, необходимо отметить, что разным исполнителям необходимы различные приемы самонастроя. Каждый музыкант в праве выбирать то «лекарство», которое на него оказывает положительное воздействие.

Эмоции. Важнейшим моментом психологической подготовки исполнителя, предшествующим выходу на сцену, является вхождение в образ. К.С. Станиславскому принадлежат известные слова о том, что артист должен «весь день жить в данной роли». Исполнителю нетрудно весь день прожить в образах концертной программы, но перед началом выступления в большинстве случаев бывает необходимо заново войти в них, и, вместе с этим, вызвать состояние так необходимого для успешной выступления состояния творческой приподнятости.

Никакая самая тщательная подготовительная работа не освобождает от интенсивнейшей активности во время исполнения. Концертное выступление требует большого расхода нервно-психической энергии и значительного напряжения воли и внимания, накопление которых - в занятиях, требующих не только физических сил, но и сил эмоциональных.

Выдающиеся исполнители также волнуются, выступая перед публикой, но они волнуются не в обычном смысле этого слова; их состояние скорее представляет собой возбуждение, доходящее порой до экзальтации. Возбуждение можно назвать полезным видом волнения, так как вместо страха оно вызывает повышенную выносливость и обостренность чувств, дающую исполнителю

возможность превзойти самого себя. Первостепенной задачей каждого исполнителя является граница между паническим страхом и сценическим волнением. Одно из них может созидать, другое - вносить хаос и разрушение.

В процессе подготовки к концертному выступлению, большую помощь может оказать искусственное моделирование состояния, близкого к сценическому. При недостаточной уверенности музыканта, при подстерегании мысли о провале, можно воспользоваться маской уверенности; на первых порах искусственная и наигранная, она со временем становится частью характера. Хотя настроение - категория подсознательная, сознательно «играя» определенное состояние духа, можно вызвать его к жизни. Простой совет: если волнуешься - очень помогает просто притвориться спокойным.

Обуреваемый волнением исполнитель даже самому близкому другу не должен признаваться, что боится выступления; он не должен признаваться, в этом и самому себе. Следует повторять своим друзьям и себе самому: «Я с нетерпением жду концерта». И если повторять это достаточно часто вслух или про себя, страх перед выступлением постепенно будет уступать место чувству уверенности. Самовнушение полезно связывать с картиной предстоящего успеха, считая ее заслуженной и справедливой наградой за хорошо сделанную работу, а не далекой, несбыточной мечтой. Охватить все правила поведения на сцене невозможно. Главное, что должен понять молодой исполнитель: сценическое выступление - это не только испытание нервной системы на прочность, но и радость от общения с публикой; творческое вдохновение и профессиональный рост. Чем больше выходишь на сцену - тем больше проявляется уверенности, ибо: сцена - лучшее лекарство от волнения.

6 Памятка концертному исполнителю

1. Вынос программы на сцене - конечный итог кропотливой работы в течение долгого времени; и работа эта не ограничивается только упражнениями в классе. «Человек - хороший музыкант не только от того, что он музыкально одарен, но и потому, что его внутренний мир богат и интересен», - говорил С. Фейнберг.

2. Исполнитель часто забывает ту истину, что каков человек, таковы его дела. Есть французская поговорка, что стиль - это человек. Каков стиль, таков и человек. А. Гольденвейзер советовал: «Работать надо не над ноктюрном Шопена, а над собой. Надо расширять свой кругозор, воспитывать себя как человека. Нельзя думать, что человек, будучи ничтожеством, может хорошо играть Бетховена. Ничего из этого получится не может».

3. Музыкант-исполнитель должен отбросить свои слабости и устремится к тому, чтобы стать на уровень духовной культуры и внутренней значимости соавтора композитора. Как бы хорошо исполнитель ни овладел мастерством, если сам он незначительный человек и ему самому нечего сказать слушателю, его воздействие будет ничтожно.

4. Музыкант должен всю свою работу поставить под творческий контроль. Не только работу над техникой, звуком, стилем и прочим, но и работу над... владением собой; работой над верой в свои творческие силы.

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. 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.)
4. Варламов А. Е. Полная школа пения [Текст]: учебное пособие / Александр Егорович Варламов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2012. - 120 с.
5. 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)
6. 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.
7. 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).

8. 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)

9. 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).

10. 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

11. 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.)

12. Чечётин, Анатолий Иванович. Основы драматургии театрализованных представлений [Текст] : учебник / А. И. Чечётин. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 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 Музыки) (2 экз.)

13. 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