

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.04.2023 14:03:58
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.

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Методические указания
для самостоятельной работы студентов
направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство
профиль «Академическое пение»

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 для самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. проф. И.Ф.Стародубцева. Курск, 2021. 17 с. Библиогр.: с. 16.

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, формы контроля, методические рекомендации по освоению дисциплины, примерные экзаменационные требования и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов направления подготовки 53.03.03 очной и очно-заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л. 0,98. Уч-изд. л. 0,89. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно. *18/17*
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Рекомендации студентам для самостоятельной работы	6
Формы контроля	11
Методические рекомендации по освоению дисциплины	13
Примерные экзаменационные требования	14
Библиография	16

Введение

Методические указания по дисциплине «Сольное пение» составлены для самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство 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 53.03.03 Вокальное искусство.

1.1 Цель дисциплины

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

1.2 Задачи дисциплины

– совершенствование вокальной техники пения для создания убедительной индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения, соответствующего данному жанру, стилю, эпохе;

– приобретение навыков самостоятельного изучения вокальных произведений для накопления репертуара, соответствующего типу голоса и исполнительскому профилю;

– формирование вокальной культуры и художественного вкуса для исполнения публично сольных концертных программ;

– овладение и постоянное расширение репертуара, соответствующего исполнительскому профилю.

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

Обучающиеся должны знать:

– особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей;

– вокальный репертуар, соответствующий исполнительскому

профилю;

уметь:

- критически оценивать результаты собственной деятельности;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;
- показать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;
- организовать и подготовить творческие проекты в области музыкального искусства и культуры;
- работать со звукорежиссером и звукооператором;
- использовать в своей исполнительской деятельности современные технические средства: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры;

владеть:

- музыкальным исполнительством в концертных и студийных условиях.

2 Рекомендации студентам для самостоятельной работы

На *зачете* или *экзамене* в конце семестра исполняются 6 произведений разных вокальных жанров и композиторов:

1. Старинная ария.
2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла, водевиля зарубежного или русского композитора XVIII-XX вв.
3. Романс русского композитора (XIX в.)
4. Романс зарубежного композитора (XIX в.)
5. Романс или песня композитора XX-XXI вв.
6. Народная песня в авторской обработке или а capella.

Все это – вокальные жанры, которыми певец обязан владеть не только выучив мелодию и слова, но и знать специфику исполняемого произведения. Поэтому внимательно ознакомьтесь с рекомендациями работы над вокальным произведением.

2.1 Музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений

Первый этап работы – музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений. Он обязателен в начале работы.

Прослушать и изучить все имеющиеся в наличии (в библиотеке-фонотека; Интернет-ресурсы и др.) аудио и видеозаписи фонографического наследия выдающихся вокалистов прошлого и настоящего предложенного к исполнению по заданию преподавателя 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 так же обратить внимание на особенности жанра, определить форму сочинения, выявить специфические исполнительские трудности и наметить пути их преодоления

С жанровой спецификой тесно связаны: 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.

Формообразующие трудности сочинения часто связаны с осмыслением кульминаций и особенностями их подготовки. Кульминации готовятся ускорением или замедлением темпа, повышением или понижением тесситуры, 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, агогика, динамика, артикуляция, детализация и т.д.).

Завершается этот раздел анализа характеристикой стиля данного произведения в сопоставлении с другими сочинениями композитора; сравнительным анализом с другими произведениями, написанными на тот же текст или посвященным той же теме; сравнением различных редакций партитуры и различных исполнительских интерпретаций.

2.2 Подготовка программы к концертному выступлению

Готовится к концертному выступлению необходимо заблаговременно. Начинается подготовка с выбора репертуара и продолжительности исполнения. Подумайте о том, в каких произведениях вы покажите особенности вашего голоса, а в каких вы дадите голосу отдохнуть, но проявите себя как драматический актер. Репетиционный процесс занимает самое продолжительное

время в подготовке к концертному выступлению. На репетициях идет поиск нюансов тембра голоса, вырабатывается выносливость голосового аппарата, нарабатывается контакт с концертмейстером, производится контекстный анализ и рождение художественной интерпретации исполняемых произведений.

Не бойтесь попросить консультаций или прослушиваний вашей программы у разных педагогов, своих сокурсников, делайте записи ваших репетиций на видео или аудио пленку. Это позволит вам увидеть и услышать себя как бы «со стороны», выявить ваши недостатки и погрешности. Просмотр видео- и - аудио материалов мастер-классов, семинаров-практикумов российских и зарубежных педагогов-вокалистов; изучение творческого и мемуарного наследия великих певцов-исполнителей.

Совершенствовать свое певческое образование помогут встречи с выдающимися деятелями искусств и культуры, посещение выставок, концертов не только певцов, но и представителей другого вида искусства. Очень полезно после это проанализировать все увиденное и услышанное, сделать сравнительный анализ.

«Обкатка» программы то же необходима в период подготовки к концерту. Она дает возможность небольшими кусками Участие в музыкально-просветительской деятельности. Участие в творческих конкурсах.

2.3 Навыки художественного исполнительства и 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. Он предполагает использовать на начальном этапе обучения несложные вокализы и произведения старинных композиторов.

2.4 Изучение исполнительского репертуара

Большое значение для певческого голоса имеет выбор вокального репертуара. Что нужно помнить обязательно – это петь те произведения, которые предназначены для вашего типа голоса. Особенно это касается арий русских и зарубежных композиторов из опер, оперетт, мюзиклов и т.д.

Сегодня принято петь арии в тех тональностях, в которых они написаны в опере или оперетте. Это связано с тональным планом произведения в целом, с тем какой голос представлял композитор для данного героя, когда писал. Но есть и исключения. Например, каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини исполняется и в Ми мажоре (для меццо-сопрано или драматического сопрано), и в Фа мажоре (для лирического или лирико-колоратурного сопрано). Как узнать? Обязательно изучите историю создания и дальнейшую историческую судьбу произведения, над которым вам предстоит работать.

Говоря о романсах, народных и советских песнях нужно помнить, что произведения, написанные в этих жанрах, могут быть исполнены в любой удобной для певца тональности. Но не

забывайте о тембре вашего голоса и его возможностях. Всегда помните «КТО ВЫ?». Это поможет сохранить истинную природу голоса на долгие годы.

За время учебы постарайтесь выучить или хотя бы познакомиться с наибольшим количеством вокальных произведений. Поверьте, всегда легче вспомнить, чем выучить заново.

2.5 Рекомендации по подготовке к экзамену или зачету

1. К экзамену/зачету необходимо готовиться на протяжении всего учебного семестра, выполняя все задания и требования преподавателя.

2. Не пропускать занятия, а также 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 сценическое 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.

3 Формы контроля

С целью проведения полноты и прочности знаний студентов, умения применять полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы с репертуаром рекомендуется не менее двух выступлений за семестр, в конце семестра проводится экзамен или зачет.

Студент должен быть готов к разным формам контроля. Помимо экзамена или зачета в течение семестра проводится промежуточная аттестация, или контрольная точка, или собеседование.

Контрольный опрос, это промежуточная форма контроля знаний, умений и навыков по дисциплине «Сольное пение», т.е. промежуточная аттестация. Промежуточной аттестацией являются контрольные точки, зачет и экзамен. Все эти формы представляют собой академическое выступление (прослушивание) студента как музыкально – исполнительскую работу перед педагогической комиссией в составе преподавателей кафедры ВИ. Все музыкально-исполнительские работы записываются на видеокамеру.

На прослушивание в контрольных точках исполняется:

1. Вокализ.
2. Два разнохарактерных произведения из программы, выбранной для работы в семестре согласно типу голоса студента, его вокальным данным и подготовке.

На каждом прослушивании исполняются новые произведения.

На зачете или экзамене в конце семестра исполняются шесть произведений разных вокальных жанров и композиторов:

1. Старинная ария.
2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла, водевиля зарубежного или русского композитора VIII-XXвв.
3. Романс русского композитора (XIX в.)
4. Романс зарубежного композитора (XIX в.)
5. Романс или песня композитора XX-XXI вв.
6. Народная песня в авторской обработке или a capella.

На каждом контрольном опросе (контрольной точке), зачете

или экзамене, после исполнения студентом вокальной программы, для проверки теоретических знаний и профессионального кругозора студентов, проводится собеседование или тестирование (форму проверки выбирает преподаватель). На собеседовании задаются вопросы об исполняемых произведениях, их авторах, о вокальном стиле, о встречающихся вокально-технических трудностях и т.д.

Примерные вопросы для собеседования:

1. Что такое академическое пение?
2. Что представляют собой профессиональные музыкальные понятия и термины.
3. Назови выдающихся мастеров русского вокального искусства разных эпох.
4. Назови выдающихся мастеров зарубежного вокального искусства разных эпох.
5. Перечисли жанры вокальной музыки.
6. Перечисли стилистические особенности одного из вокальных жанров
7. Перечисли стилистические особенности одной из исторических эпох.
8. Вокальная интонация и ее значение.
9. Тембр и его значение.
10. Что такое «указания автора» и их значение.
11. Как разделяются в академическом пении голоса? Рассказать о своем типе голоса.
12. Основные правила поведения артиста на сцене.
13. Назови композиторов русской школы, писавших вокальную музыку.
14. Назови композиторов немецкой школы, писавших вокальную музыку.
15. Назови композиторов итальянской школы, писавших вокальную музыку.
16. Что подразумевает термин «вокально-технические приемы»?
17. Перечисли вокально-технические приемы и дать им характеристику.

4 Методические рекомендации по освоению дисциплины

В течение трех семестров студент должен выучить примерно:
8 вокализов;

6 - 12 арии (старинных арий, арии из опер, оперетт или мюзиклов, водевилей зарубежных и русских композиторов VIII-XX вв.),

6 - 12 романсов (русских и зарубежных композиторов (XIX в.)

6-12 романсов и песен композитора XX-XXI вв.

3 - 6 Народная песня в авторской обработке или a capella.

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).

Студент 1 курса, начиная со второго полугодия, должен выступать на закрытых классных вечерах, в кафедральных концертах и других мероприятиях

5 Примерные экзаменационные и зачётные требования

СОПРАНО

1. К. Глюк ария Амура «Ее звуки лиры...» из оперы «Орфей».
2. А.Аренский Рассказ Дамаянти, колыбельная Дамаянти из оперы «НальиДамаянти»
3. Ф. Шуберт «Блаженство»
4. А. Даргомыжский, сл. Ю. Жадовской «Чаруй меня, чаруй!»
5. И. Дунаевский И., сл. В. Лебедева-Кумача Песня Анюты
6. Русская народная песня в обр. В. Красногладовой «У зари-то, у зореньки»

МЕЦЦО-СОПРАНО

1. В. Моцарт ария Керубино «Сердце волнует...» из оперы «Свадьба Фигаро»
2. М.Глинка песня Вани «Как мать убили...» из оперы «Иван Сусанин»
3. А. Даргомыжский, сл. Ю. Жадовской «Я всё ещё его люблю»
4. Р. Шуман, Г. Гейне «Лотос» op.25, №7
5. М. Блантер, сл.И. Сельвинского «Черноглазая казачка»
6. Русская народная песня в обр. М. Семенова «Не корите меня, не браните»

ТЕНОР

1. Г.Гендель ария Филистимлянина из оратории «Семеон», №71
2. А. Рубинштейн романс Синодала из оперы «Демон»
3. М. Глинка «В крови горит огонь желанья»
4. Ф.Шуберт, сл.В.Мюллера «Мельник и ручей» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»
5. Т.Хренников песня из музыки к комедии В. Шекспира «Много шума из ничего» («Ночь листвою чуть колышет...»)
6. Русская народная песня в обр. А.Варламова «Вдоль по улице метелица метёт»

БАРИТОН

1. Й. Гайдн ария Симона из оратории «Времена года» («Будя туманные луга...»)
2. Н.Римский-Корсаков песня Веденецкого гостя из оперы «Садко»
3. А. Даргомыжский, сл. А. Пушкина «Ночной зефир»
4. Э.Григ, сл.Г.Ибсена «Лебедь»
5. Д. Шостакович «Звёздочки» из вокального цикла «Испанские песни» для голоса и фортепиано, ор.100
6. Русская народная песня в обр. А.Глазунова «Не велят Маше за реченьку ходить»

БАС

1. Г.Гендель ария из оратории «Саул».
2. В.Моцарт ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан»
3. А. Глазунов «Вакхическая песня»
4. Р. Шуман, сл.Г.Гейне «Слышу ли песни звуки...» из цикла «Любовь поэта»
5. В.Гаврилин, сл. Г.Гейне «Гонец», №2, из «Немецкой тетради»
6. Русская народная песня в обр. А.Новикова «Дубинушка»

Библиография

1. Амелина, М. Г. Пение — пространство жизни [Электронный ресурс]: статьи, материалы / М. Г. Амелина. - Нижний Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9905582-2-9: Б. ц. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/>
2. Аникеев Ф. Как развить певческий голос. – Кишинев, 1985.
3. Арии итальянских композиторов XVI – XVIII веков для высоких голосов.
4. Аспелунд Д. Основные вопросы вокальной речевой культуры. Москва, 1933.
5. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – Москва, 1929.
6. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. – Москва, 1937. – Вып. 1-3.
7. Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог. – Москва, 1950.
8. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения [Текст] : учебное пособие / А. Е. Варламов. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. - 120 с. : нот. - ISBN 978-5-8114-08 75-7
9. Вербов А. Техника постановки голоса. – Москва, 1962.
10. Гарсиа М. Школа пения. Москва, 1957.
11. Геллат П. Дыхание и положение в гортани. – Москва, 1965.
12. Герсамия И. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси, 1985.
13. Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] / В. П. Морозов. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 440 с. - (Искусство и Наука). - ISBN 978-5-89353-404-7 : Б. ц. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/>
14. Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Морозов. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 48 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-08 48-1

15. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учебное пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-14 45-1

16. Хрестоматия вокального педагогического репертуара для баритона и баса / сост. Аден. – Москва: Музыка, 1971.

17. Хрестоматия вокального педагогического репертуара для сопрано. Музыкальное училище III – IV курс. Часть I, II – Москва: Музыка, 1971.

18. Хрестоматия вокального педагогического репертуара. Для I и II курсов сопрано. Часть I. – Москва: Музыка, 1969.