

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. Локтионова
« 14 » 12 2021 г.

ОПЕРНОЕ 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

Составители: И.Ф. Стародубцева

Рецензент

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

Оперное пение : методические указания студентам для индивидуальных занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И.Ф. Стародубцева. Курск, 2021. 15 с. Библиогр.: с. 12.

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 зачету или экзамену, требования к музыкально-исполнительской работе на экзамене или зачете, методические рекомендации по подготовке к экзамену или зачету, примерные программы музыкально-исполнительской работы по голосам, вопросы для собеседования и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «Оперное 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. 0,69. Уч-изд. л. 0,79. Тираж 100 экз. Заказ. *1024* Бесплатно.

Введение

Методические указания по дисциплине «Оперное 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 «Оперное пение» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство.

1.1 Цель дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков оперного исполнительства для подготовки специалистов, владеющих оперным материалом, соответствующим характеристике голоса, обладающих достаточной вокальной и актёрской техникой, характерной для оперных стилей композиторов разных эпох, работающих в области профессиональной музыкально-исполнительской, просветительской и музыкально-педагогической деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение разнообразного классического и современного оперного репертуара, соответствующего типу голоса;
- формирование умений и навыков для осуществления на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительской, педагогической и просветительской деятельности;
- подготовка исполнителей-вокалистов для оперной и концертной 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;

– осуществлять на различных сценических площадках музыкально-исполнительскую деятельность на высоком художественном и техническом уровне;

владеть:

– навыками самостоятельной работы в подборе и подготовке оперного репертуара соответственно своему типу голоса;

– методами репетиционной работы;

– 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 «Оперное пение» студент вместе с педагогом подбирают музыкальный материал 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).

2 Требования к зачету или экзамену

Контроль знаний, умений и навыков по дисциплине «Оперное пение» осуществляется на зачетах и экзаменах в конце семестра, а так же на «контрольной точке» в середине семестра. Все эти формы контроля представляют собой академическое выступление (прослушивание) – как музыкально – исполнительская работа студента перед педагогической комиссией в составе преподавателей кафедры ВИ. Все музыкально-исполнительские работы записываются на видеокамеру.

На прослушивание в контрольной точке исполняется отрывок из программы, выбранной для работы в семестре согласно типу голоса студента, его вокальным данным и подготовке.

На зачете или экзамене студент исполняет два вокальных номера:

а) сцена или ария из оперы, оперетты (мюзикла, водевиля) русского, зарубежного или современного композитора;

б) номер из кантаты или оратории русского, зарубежного или современного композитора.

Если есть возможность исполнить сцену из оперы, в которой участвуют два или три действующих лица, то экзамен может строиться следующим образом:

а) сольное исполнение развёрнутой сцены из оперы (оперетты, мюзикла) русского или зарубежного композитора;

б) дуэтная сцена или трио (квартет) из оперы (оперетты, мюзикла) русского или зарубежного композитора.

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 или зачету

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

1. Не пропускать занятия, а так же стараться посещать занятия других студентов, наблюдать работу, как своего педагога, так и других преподавателей кафедры.

2. Прежде чем приступить к освоению репертуара, обязательно сделать музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений, выявить их стилевые особенности.

3. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций с дальнейшим сравнительным анализом.

4. 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.

5. Формировать индивидуальное сценическое поведения, учиться создавать художественный образ и профессиональное и эмоциональное владение собой во время концертных выступлений.

6. Просматривать видео- и - аудио материалы мастер-классов, семинары-практикумы российских и зарубежных педагогов-вокалистов.

7. Изучать творческое и мемуарное наследие великих певцов исполнителей.

8. Посещать консультации, выполнять творческие задания.

9. Активно участвовать в концертно-исполнительской деятельности.

5 Примерные программы музыкально-исполнительской работы по голосам

Сопрано:

- а) Сцена письма Татьяны из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
- б) Речитатив и ария Габриэля из оратории Й. Гайдна «Сотворение мира»

Меццо-сопрано:

- а) Речитатив и ария Вани из оперы М. Глинки «Иван Сусанин» («Бедный конь в поле пал...»)
- б) Речитатив и ария альта из «Старстей по Матфею» И.С. Баха

Тенор:

- а) Сцена и ария Ленского из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
- б) Речитатив и ария Уриеля из оратории Й. Гайдна «Сотворение мира»

Баритон:

- а) Сцена и ария Онегина из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
- б) Речитатив и ария Симона из оратории «Времена года» Й. Гайдна

Бас:

- а) речитатив и куплеты Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст»
- б) речитатив и ария Рафаеля из оратории Й. Гайдна «Сотворение мира»

6 Вопросы для собеседования

На каждом контрольном опросе (контрольной точке), зачете или экзамене, после исполнения студентом вокальной программы, для проверки теоретических знаний и профессионального кругозора, 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.

Раздел (тема) дисциплины

1. Подбор репертуара, соответствующего типу голоса, разработка принципов работы над ним:

а) сцена или ария из оперы русского, зарубежного или современного композитора;

б) номер из кантаты или оратории.

1. Дать характеристику понятию «оперное пение»
2. Назвать отличия между жанрами «опера», «кантата» и «оратория»
3. Особенности исполнения оперных арий
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению
5. Назвать выдающихся мастеров оперного русского вокального искусства разных эпох.
6. Что представляют собой профессиональные музыкальные понятия и термины.

Раздел (тема) дисциплины

2. Анализ музыкального материала:

а) историко-теоретический,

б) вокально – технический,

в) музыкально-сценический.

1. План работы над арией
2. Назвать композиторов немецкой школы, писавших в оперном жанре.
3. Разновидности жанра «Опера»
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению
5. Назвать выдающихся зарубежных мастеров оперного вокального искусства разных эпох.

6. Тембр и его значение в образах оперных героев.

Раздел (тема) дисциплины

3. Работа над вокально-техническими трудностями музыкального материала.

1. Вокально-технические трудности – это...
2. Значение вокально-технического анализа для певца
3. Назови композиторов итальянской школы, писавших в оперном жанре.
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению
5. Что такое речитатив и его разновидности?
6. Перечисли вокально-технические приемы, стилистические особенности для опер П.И. Чайковского, Дж. Верди, Р. Вагнера, В.А. Моцарта, Г. Доницетти, Дж. Россини, Ж. Рамо, С. Прокофьева, Ш. Гуно и т.д.

Раздел (тема) дисциплины

4. Работа над созданием индивидуального художественного образа

1. Как найти индивидуальный художественный образ
2. Что такое «указания автора» и их значение
3. Назови композиторов русской школы, писавших в оперном жанре.
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению
5. Дай сравнительные характеристики (стилистические особенности) оперного жанра эпохи Барокко, Романтизма, Классицизма.
6. Тембр и его значение.

Раздел (тема) дисциплины

5. Работа над музыкальным материалом («впевание»).

Совершенствование исполнительского мастерства

1. Что такое «впевание» и его значение для исполнителя.
2. Вокальная интонация и ее значение.
3. Для каких героев написаны сопрановые, меццо-сопрановые, теноровые, баритоновые, басовые партии.
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению
5. Назвать виды вокальных жанров, которые могут встречаться в опере.
6. Основные правила поведения артиста на сцене

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.Приходовская, Екатерина Анатольевна. Оперная драматургия [Текст] : учебное пособие / Е. А. Приходовская. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 80 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-

1970-8 (Лань). - ISBN 978-5-91938-225-6 (Планета музыки)

19. 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

20. Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке: Учеб. пособие. - М.: Музыка, 2011. - 232 с.

21. 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.)

22. Силантьева И.И. Путь к интонации: психология вокально-сценического перевоплощения. — М.: КМК, 2009. — 644 с.

23. Стеблянко, Алексей Алексеевич. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его величество звук [Комплект] : учебное пособие / А. А. Стеблянко. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 43, [2] с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1702-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-151-8 (Планета музыки)

24. Толшин, Андрей Валерьевич. Импровизация в обучении актера [Текст] : [учебное пособие] / А. В. Толшин. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 156 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 151-153. - Библиогр. в примеч.: с. 146-147. - Библиогр. в примеч. в конце гл. - ISBN 978-5-8114-1765-0 (Лань) . - ISBN 978-5-91938-166-2 (Планета музыки)

25. Толшин, Андрей Валерьевич. Тренинги для актера музыкального театра [Текст] : [учебно-методическое пособие] / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыка, 2014. - 158, [1] с. : ил., вкл. л., портр. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-8114-1764-3 (Лань). - ISBN 978-5-91938-165-5 (Планета музыки)

26.Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. - М.: Музыка, 2011. - 128 с.

27.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.)

28.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