

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.И. Локтионова
« 14 » 12 2021 г.

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Методические указания
студентам для индивидуальных занятий
направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство
направленность (профиль) «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 *Е.Н. Кириосова*.

Сольное пение: методические указания для подготовки к индивидуальным занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 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, некоторые рекомендации и разъяснения студентам, требования к зачету или экзамену, вопросы для собеседования, требования к музыкально-исполнительской работе на экзамене или зачете, методические рекомендации по освоению дисциплины, методические рекомендации по подготовке к экзамену или зачету, примерные программы музыкально-исполнительской работы, библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «Сольное 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. 0,99. Уч-изд. л. 0,89. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно. 18/20

Юго-Западный государственный университет.

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

Введение

Методические указания по дисциплине «Сольное пение» составлены для индивидуальных занятий студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, направленность (профиль) «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 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 «Сольное 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 «Сольное пение» осуществляется на зачетах и экзаменах в конце семестра, а так же на «контрольной точке» в середине семестра. Все формы контроля представляют собой академический концерт (прослушивание), которые является результатом музыкально-исполнительской работы обучающегося. 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 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 а capella
- 9) Песня советского композитора.

На прослушивание в контрольных точках исполняется два-три разнохарактерных произведения из программы, выбранной для работы в семестре согласно типу голоса студента, его вокальным данным и подготовке. На каждом прослушивания исполняются новые произведения.

На каждом контрольном опросе (контрольной точке), зачете или экзамене, после исполнения студентом вокальной программы, для проверки теоретических знаний и профессионального кругозора студентов, проводится собеседование, где задаются вопросы об исполняемых произведениях, их авторах, о вокальном стиле, о встречающихся вокально-технических трудностях и т.д.

3 Вопросы для собеседования

Раздел (тема) дисциплины

1. Старинная классическая ария (XVII- XVIII вв.)

1. Дать характеристику вокальному жанру «старинная ария»
2. Перечислить композиторов, писавших в эпоху Барокко
3. Особенности исполнения старинных арий
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению
5. Выдающиеся исполнители вокальной барочной музыки

Раздел (тема) дисциплины

2. Ария из оперы русского композитора (XIX в.)

1. Дать характеристику вокальному жанру «Ария»
2. Особенности исполнения оперных арий
3. Выдающиеся исполнители русской оперной классики
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению
5. Русские оперные композиторы

Раздел (тема) дисциплины

3. Ария из оперы зарубежного композитора (XIX в.)

1. Перечислить выдающиеся композиторов-оперников Европы (XIX в.)
2. Особенности исполнения оперы немецкой, французской и итальянской школ.
3. Выдающиеся исполнители оперной зарубежной классики
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению
5. Назвать наиболее популярные партии из опер зарубежных композиторов XIX в, написанные для тенора, баритона, баса, сопрано, меццо-сопрано

Раздел (тема) дисциплины

4. Ария из оперы, оперетты или мюзикла зарубежного или русского композитора XX – XXI вв.

1. В чем различия жанров оперы, оперетты, мюзикла?
2. Перечислить самых популярных композиторов, писавших в жанре советской оперетты
3. Перечислить самых популярных зарубежных композиторов, писавших в жанре «оперетта»

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению

5. Перечислить композиторов и их произведения, написанные в жанре «мюзикл»

Раздел (тема) дисциплины

5. Романс русского композитора (XIX в.)

1. Перечислить характерные особенности жанра русского романса (XIX в.)

2. Разновидности русского романса и особенности его исполнения

3. Назвать выдающихся исполнителей старинного и бытового романса (XIX в.)

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению

5. Назвать исполнителей классического романса XX – XXI вв.

Раздел (тема) дисциплины

6. Романс зарубежного композитора (XIX в.)

1. Разновидности европейского романса и особенности его исполнения

2. Перечислить характерные особенности жанра немецкой Lieder (XIX в.)

3. Наиболее популярные европейские композиторы, внесшие вклад в развитие камерно-вокальной музыки XIX в.

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению

5. Назвать выдающихся исполнителей камерной вокальной музыки XIX в.

Раздел (тема) дисциплины

7. Романс композитора XX-XXI вв.

1. Особенности камерно-вокальной музыки XX-XXI вв.

2. Наиболее значимые европейские композиторы XX-XXI вв. и примеры их камерно-вокального творчества

3. Наиболее значимые советские и русские композиторы XX-XXI вв. и примеры их камерно-вокального творчества

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению

5. Назвать выдающихся исполнителей камерной вокальной музыки XX-XXI вв.

Раздел (тема) дисциплины

8. Народная песня в авторской обработке или a capella

1. Жанры народной песни и их применение в музыке

2. Особенности в исполнении жанра «народная песня»

3. Выдающиеся певцы народных песен

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению

5. Кто из певцов первый начал петь сольные концерты состоящие только из народных песен?

Раздел (тема) дисциплины

9. Песня советского композитора.

1. Особенности жанра «советская песня»

2. Композиторы и поэты, писавшие в жанре «советской песни»

3. Исполнители советских песен

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому произведению

5. Проследить краткий путь развития жанра «советская песня»

4 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.

5 Методические рекомендации по освоению дисциплины

В течение семестра студент должен освоить примерно:

- 8 -10 арии (старинных арий, арии из опер, оперетт или мюзиклов, водевилей зарубежных и русских композиторов VIII-XXвв.),
- 10 - 12 романсов русских и зарубежных композиторов (XIX в.)
- 4 - 6 романсов или песен композиторов XX-XXI вв.
- 2 - 4 народные песни 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 обязан выступать на закрытых классных вечерах, кафедральных концертах и других мероприятиях с сольной программой или концертным номером на протяжении всего периода обучения.

6 Методические 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 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.

7 Примерные программы музыкально-исполнительской работы

СОПРАНО ВАРИАНТ А

1. А. Вивальди. Ария «Как ландыш серебристый...» («Io son quel gelsomino...»).
2. Дж. Пуччини. Рассказ Мими из оперы «Богема».
3. Н. Римский-Корсаков. Ария Царевны Лебедь из оперы «Садко».
4. И. Штраус. Куплеты Адели из оперетты «Летучая Мышь».
5. С. Рахманинов, сл. А. Пушкина. «Не пой, красавица, при мне».
6. Г. Вольф, сл. Э. Мёрике. «Одиночество».
7. И. Хрисаниди, сл. А. Иванов. «В незримом храме мироздания».
8. РНП «Ванечка, приходи», обр. В. Гартевельда.
9. И. Дунаевский, сл. М. Матусовского. «Молчание» из к/ф «Веселые звезды».

ВАРИАНТ Б

1. П. Масканьи. Ария Сантуцци из оперы «Сельская честь».
2. П. Чайковский. Ария Марии из оперы «Мазепа».
3. И.-С. Бах Ария «Сердце плачь...» («Blute nur») из «Страстей по Матфею».
4. Ф. Легар. Ария Джудитты из оперетты «Джудитта».
5. Ф. Лист, сл. Ф. Фрейлиграта. «Люби, люби, пока дано любить...» («O lieb...»).
6. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Толстого «Горними тихо летела душа небесами», ор.27, №1.
7. Р. Глиэр, сл. Россвейна. «О, если б грусть моя...», ор.28, №3.
8. РНП «Я в садочке была...», обр. Д.Салиман-Владимирова.
9. М. Блантер, сл. М. Исаковского. «Полюбила я парнишку».

МЕЦЦО-СОПРАНО

1. И. Бах. Ария альты из Мессы h-moll «Agnus Dei...».
2. Дж. Верди. Ария Ульрики из оп. «Бал-Маскарад».
3. М. Мусоргский. Ария Хиври из оп. «Сорочинская ярмарка».
4. С. Прокофьев. Песня Невесты из кантаты «Александр Невский».
5. С. Рахманинов, сл. А. Фет. «В молчанье ночи тайной», ор.4, №3.
6. Р. Шуман, сл. Г. Гейне. «Вальтасар», ор. 57.
7. Р. Штраус, перевод Г. Гильм. «Посвящение», ор.10, №1.
8. РНП «Как пойду я на быструю речку» в обр. Д. Салиман-Владимирова.
9. А. Пахмутова, сл. Р. Казаковой. «Ненаглядный мой».

ТЕНОР

1. И. Бах. Ария Тмолуса из кантаты «Феб и Пан».
2. Ж. Бизе. Ария Хозе из оперы «Кармен».
3. П. Чайковский Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин».
4. Б. Александров, сл. В. Типота и Л. Юхвида. Песня Андрея из оперетты «Свадьба в Малиновке».
5. М. Глинка, сл. А. Мицкевича. «К ней».
6. Ф. Лист, сл. В. Гюго. «Как дух Лауры...».
7. Г. Свиридов, сл. С. Есенина. «Березка» из цикла «У меня отец крестьянин».
8. РНП «Прощай, радость!» в обр. В. Каратыгина.
9. В. Соловьев-Седой, сл. А. Фатьянова. «Соловьи».

БАРИТОН

1. Г. Гендель. Речитатив и Ария Ксеркса из оперы «Ксеркс».
2. А. Бородин. Ария Игоря из оперы «Князь Игорь».
3. Дж. Россини. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник».
4. Й. Штраус. Тост Орловского из оперетты «Летучая мышь».

5. М. Балакирев, сл. М. Лермонтова. «Из-под таинственной холодной полумаски».
6. Й. Брамс, сл. Й. Венцига. «О вечной любви», ор 43, №1.
7. Г. Свиридов, сл. А. Прокофьева. «Гармоника играет...».
8. РНП «Ничто в полюшке не колышется...» в обр. Ю. Шапорина.
9. А. Долуханян, сл. М. Лисянского. «Я себя не мыслю без России...».

БАС

1. Й. Гайдн. Ария Уриила из оратории «Сотворение мира».
2. А. Бородин. Ария Кончака из оперы «Князь Игорь».
3. Дж. Верди. Ария Филиппа из оперы «Дон Карлос».
4. С. Прокофьев. Ария Кутузова из оперы «Война и мир».
5. Р. Шуман, сл. Г. Гейне. «Я не сержусь...» из цикла «Любовь поэта».
6. М. Мусоргский, сл. А. Плещеева. «Листья шумели уныло».
7. Д. Шостакович. «Трудно исполнимое желание» (из журнала Крокодил), ор.121, №2.
8. РНП «Веселый разговор» в обр. Кондратьева.
9. Е. Жарковский, сл. Н. Букина. «Прощайте, скалистые горы!».

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