

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
« 15 » 02 2021 г.

ИЗУЧЕНИЕ КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНОГО И ОПЕРНОГО РЕПЕРТУАРА

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

Курск 2021

УДК 784

Составители: И.Ф. Стародубцева

Рецензент:

Кандидат искусствоведения, доцент *Е.Н. Кирносова*

Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара
: методические указания для самостоятельной работы студентов /
Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И.Ф. Стародубцева. Курск, 2021. 14 с.
Библиогр.: с. 10.

Методические указания содержат введение, в котором даны цели и задачи дисциплины, а так же рекомендации и задания студентам для самостоятельной работы, библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» 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 *15.02.21* . Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л. 0,84. Уч-изд. л. 0,74. Тираж 100 экз. Заказ *456* Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Введение

Методические указания по дисциплине «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» 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 «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

1.1 Цель дисциплины

Формирование знаний, умений, навыков в области истории становления и развития кантатно-ораториального и оперного жанров разных эпох и расширение вокального репертуара для подготовки высококвалифицированных специалистов в музыкально-исполнительской, музыкально-просветительской и педагогической деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- освоение сольных вокальных партий в крупных вокально-симфонических произведениях XVII – XXI вв.
- владеть приемами репетиционной работы со сценическими жанрами.
- формировать представление об особенностях исполнения произведений жанров кантаты, оратории, оперы, оперетты, мюзикла, водевиля

Работа студента по дисциплине «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» должна способствовать освоению студентом вокального репертуара, соответствующего его типу голоса, по следующим разделам:

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др.
2. Опера.
3. Оперетта, мюзикл, водевиль

1 Самостоятельная работа студента

Сценическое существование певца на сцене должно быть осознанным, наполненным, драматически достоверным. Надо иметь представление о психотехнике певца-актёра с точки зрения методов драматического воспитания, научиться соединению пластического рисунка роли и вокальной линии партии - роли, научиться будущему певцу-актёру, самостоятельно ориентироваться в выборе средств, обуславливающих возникновение сценического образа. Надо научиться соединять теоретические знания об эволюции в эстетике оперного театра с практическим овладением разными системами сценического творчества (К. С. Станиславский, В. Мейерхольд, М. Чехов, И. Демидов). Кроме этого, студент должен научиться концертному исполнению отрывков из крупных вокальных форм, таких как кантата, оратория, месса, реквием, магнификат, опера, оперетта, мюзикл или водевиль.

Все эти навыки и умения должен приобрести студент на занятиях по дисциплине «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара».

1.1 Работа над созданием художественного образа.

Музыкально-сценические успехи студента-вокалиста во многом зависят от самостоятельной работы над музыкальным образом. Тщательность изучения авторского текста не только не противоречит исполнительской свободе, но является необходимой основой этой свободы.

Необходимо работать над повышением своего общего кругозора, культуры и в особенности уровня общемузыкальной и вокальной подготовки. Для этого необходимо как можно больше слушать и смотреть творческие работы ведущих мастеров оперной сцены, как русских, так и зарубежных.

Необходимо изучать теоретические работы о природе реализма в оперном спектакле и уметь применять их на практике. Певец должен знать, что опера, подчиняясь общим законам драматургии, является одной из замечательнейших форм

музыкального искусства, что в опере жизненная правда выражается музыкой. «Музыка в опере отнюдь не является одним из слагаемых, а представляет собою основной элемент драматического целого, определяющий всю совокупность частей, соподчиняющий и слово и действие».

Не всякий певец по своим голосовым и внешним данным, а также по характеру своего дарования может стать профессиональным оперным артистом. Но стремиться к этому нужно, т.к. в репертуаре любого концертно-камерного певца всегда есть место ариям из опер или оперетт.

Следует тщательно изучить основные законы искусства, сформулированные К. С. Станиславским: «... первый из них – целеустремленность художника: делать все не ради любования своим профессиональным мастерством, а ради воплощения на сцене, в живописи, в музыке больших, прогрессивных идей своего времени, своего народа. Второй закон – верность жизненной правде, правде событий, характеров, поступков в определенных драматургом (композитором) условиях, в определенной среде. Третий закон – в совершенстве знать природу «человека-артиста». Только через совершенное знание артистической природы художника можно донести со сцены жизнь человеческого духа».

Необходимо помнить главные направления в театральном искусстве – искусстве переживания и искусстве представления.

Основные положения искусства переживания:

- истина страстей и правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах;
- активность, действенность сценического искусства;
- умение подходить через сознательные приемы техники к подсознательному творчеству (от сознания – к интуиции);
- органичность жизни актёра в роли.

Следует иметь представление и о различии между оперными традициями и оперными штампами, ремесленничеством и ремеслом. Для этого необходимо знать о творчестве наиболее

крупных представителей русского и зарубежного оперного искусства, задание читать книги, относящиеся к специальности.

1.2 Этапы работы

Работа студента над созданием индивидуального художественного образа в сцене, отрывке из оперы (оперетты, мюзикла и т.д.), должна иметь свою последовательность.

Этап 1

Начинать следует с прослушивания музыки оперы и уяснения ее содержания. Какой бы величины ни брался отрывок, необходимо познакомиться с музыкой всей оперы и прочесть ее либретто. Это нужно для определения идеи (сверхзадачи) оперы, ее сквозного действия, установления смысла и логики развивающихся событий, определения места и значения данного отрывка в ходе всего действия оперы, для ознакомления с музыкальной драматургией оперы, с основными музыкальными темами, с развитием отдельных вокальных партий.

Этап 2

После ознакомления с музыкой оперы и ее содержанием начинается подробный разбор отрывка. В первую очередь определяются эпизоды, из которых отрывок состоит. Понятие «эпизод» охватывает фактическое совершение какого-либо события на сцене. Решение того или иного эпизода означает установление того, что происходит, какой факт совершается, в чем состоит конфликт (борьба между действующими лицами).

Этап 3

Выяснив, что составляет действительную сущность эпизодов, из которых складывается отрывок, следует снова прослушать, как это выражено в музыке, отметить смену настроений, определить, к какому действующему лицу относится данная музыка, какой характер придает она действиям данного персонажа.

Этап 4

Затем идет детальное выяснение всех предлагаемых обстоятельств, данных в музыке и в тексте, и «дофантазирование» актером недостающих предлагаемых обстоятельств. Студент должен постараться «создать» биографию персонажа, его жизнь до

момента начала действия в опере и первого появления действующего лица на сцене.

Этап 5

С выяснением предлагаемых обстоятельств намечается и линия действия данного персонажа. Исполнитель должен поставить себе вопрос «Что я должен сделать, чтобы этот эпизод совершился? Что бы я сделал, если бы был в таких обстоятельствах?» Полезно тут же всю линию действия попробовать выполнить в этюдном порядке.

Этап 6

По мере углубления предлагаемых обстоятельств возникает необходимость в изучении эпохи, быта, а также ознакомления с литературным и иконографическим материалом.

Этап 7

Следующим этапом является предварительная работа над текстом, и словесным действием. Она заключается в разборе мыслей, определении подтекста (целей и задач), установлении линии мысли (сюда относятся и внутренние монологи) и линии видения. Этот разбор также должен подкрепляться анализом музыки: музыкальной интонации, приданной композитором данному тексту (вокальная строчка и ее музыкальное сопровождение).

Этап 8

Только после такого анализа и осознания содержания рекомендуется начинать учить партию. Тогда у исполнителя не будет механического произнесения текста (отсутствия мысли).

Весь этот первоначальный период работы обсуждается совместно с дирижером, режиссером, педагогом по сольному пению и концертмейстером.

1.3 Работа с концертмейстером, дирижером и режиссёром

В практической работе над отрывками студент учится контакту с дирижером и режиссером. Молодой певец должен понять и ощутить, что смысл контакта заключается не в том, что

исполнитель постоянно, неотрывно «привязан» к руке дирижера, а, в своего рода, высшей форме совместного творчества: в умении свободно, сообразно со своей индивидуальностью петь, выполняя в то же время намерения дирижера. Для этого певец вырабатывает в себе специфическое умение оперного артиста – видеть дирижера, как - бы не глядя на него (косвенное общение), быть особенно внимательным при смене темпов, внезапной перемене динамики, сложных, вступлениях, одновременном снятии голосов и т. п.

1.4 Работа с партитурой

Еще одно из правил работы над образом: приучиться к тому, что основным источником в ознакомлении и дальнейшем изучении оперы должен служить самый текст авторской партитуры или клавира, а не его готовое прочтение кем-либо. Студент должен выработать в себе умение подходить к изучению и осмыслению музыки и текста оперы «заново», как бы «в первый раз». Это отнюдь не исключает хорошего знакомства студента с оперной литературой, а также того, что он мог ранее неоднократно слышать данное произведение в той или иной трактовке. В процессе же работы над оперой, до того, как у исполнителя сложится определенное собственное отношение к авторскому материалу, многократное прослушивание изучаемой оперы в театральном исполнении или в записи крайне нежелательно, так как может навязать исполнителю готовый результат, привести к подражательству, штампу.

2 Задания для самостоятельной работы

1. Найти в Интернете все имеющиеся записи вокальных произведений согласно намеченной семестровой программе.

2. Прослушать и просмотреть все имеющиеся в интернете аудио- и видеозаписи (и выдающихся мастеров и начинающих певцов)

3. Сделать сравнительный анализ исполнения.

4. Дать историческую справку по каждому исполняемому музыкальному материалу.

5. Все замечания педагога, сделанные на занятии, записывать в тетрадь и постоянно прорабатывать самостоятельно.

6. Делать пометки в нотном тексте, для исправления ошибок при самостоятельной работе.

7. Прорабатывать технически трудные места в медленном темпе, следя за «опорой», точностью интонации, дикцией и т.д.

8. Следить за точным исполнением метроритмического рисунка вокальной партии.

9. Выдерживать паузы.

10. Не удлинять концы фраз.

11. Работать перед зеркалом, чтобы контролировать свою мимику.

12. Делать запись своего пения на мобильник, диктофон, видеокамеру и внимательно слушая, анализируйте свой труд.

13. Занимайтесь каждый день! Только в этом случае вы добьетесь успеха.

14. Если болезнь голоса не позволяет вам этого, посвятите время прослушиванию записей хороших голосов, схожих с вашим.

15. Расширяйте свой вокальный и общекультурный кругозор.

16. Перед концертным выступлением постараться выспаться.

17. Соблюдать режим питания.

18. Вспомнить все, над, чем шла кропотливая работа.

19. Сконцентрироваться на своем образе и воплотить на сцене.

20. Прослушать запись своего публичного выступления.

21. Проанализировать достижения и недостатки.

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. Вайнкоп, Юлиан Яковлевич. Что надо знать об опере [Текст] / Ю. Я. Вайнкоп. - Изд. 5-е. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2016. - 168 с. - (Музыка: искусство, наука, мастерство). - Библиогр.: с. 160-161. - ISBN 978-5-9710-2400-2 : 180.27 р.

3. 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/>

4. 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 978-5-8114-0848-1 : 377.10 р.

5. Новицкая, Лидия Павловна. Элементы психотехники актёрского мастерства. Тренинг и муштра [Текст] / Л. П. Новицкая. - Изд. 5-е. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2015. - 184 с. - (Школа сценического мастерства). - ISBN 978-5-9710-1849-0 : 226.86 р.

6. Новицкая, Лидия Павловна. Эстафета молодым. К. С. Станиславский в Оперно-драматической студии. Из воспоминаний [Текст] / Л. П. Новицкая. - Изд. стер. - Москва : URSS : Либроком, 2015. - 248 с. - (Школа сценического мастерства). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-397-04942-9 : 270.33 р.

7. 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 978-5-8114-1445-1 : 210.00 р.

8. 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) : 128.29 р.

9. 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) : 342.00 р.

10. 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 : 175.48 р.

11. Максин А. Изучение бальных танцев: учебное пособие / А. Максин. - Изд. 2-е, испр. - СПб. : Планета музыки: Лань, 2010. - 48 с.

12. Плужников К. И. Вокальное искусство: учебное пособие / Константин Ильич Плужников. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2013. - 112 с.

13. Станиславский К. С. Учебник актерского мастерства. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения /М.: АСТ, 2011. - 374 с.

14. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 155 с.

15. Круглова Е.В. Традиции барочного вокального искусства и современное исполнительство: на примере сочинений Г.Ф.Генделя: автореф. дис. . канд: искусствоведения. – М., 2007. – 26 с.

16. Оперные либретто: Краткое изложение содержания опер. - М.: Музыка, 2010. - 376 с.;

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

18. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. - М.: Музыка, 2010. - 461 с.;

19. Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. - М.: Музыка, 2011. - 184 с.;

20. Владимирская А.Р. Оперетта. Звездные часы. 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 288 с. (+ вклейка, 24 с.) – (Мир культуры, истории и философии).

21. Антонина Васильевна Нежданова. Материалы и исследования, М., 1967
22. Дмитриев Л.Б. "Основы вокальной методики"; "Музыка", М., 1968
23. Лебедев Д. "Мастера русской оперной сцены" издание 2е; "Музыка", Ленинградское отделение, 1973
24. Львов М. "Русские певцы"; "Музыка", М., 1965
25. Орфенов А. "Творческий путь Л.В. Собинова"; "Музыка", М., 1965
26. Подольская В. "А.В. Нежданова и ее ученики"; "Музыка", М., 1964
27. Поляновский Г. "А.В. Нежданова"; "Музыка", М., 1976
28. Шаляпин Ф. "Повести о жизни". Том 1. "Искусство", М., 1960, <http://www.belcanto.ru/chaliapin.html>
29. Друскин М. С. Иоганн Себастьян Бах. -М.: Музыка, 1982.
30. Друскин М. С. История зарубежной музыки: [Учебник], Вып. 4. : Вторая половина XIX века/ М. С. Друскин. -СПб.: Композитор, 2002.-630 с.
31. Евдокимова Ю. История полифонии, т.1. -М.: Музыка, 1983.
32. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник, в 2-х кн., Кн. 1.: От античности к XVIII веку/ Т. Н. Ливанова. - М.: Музыка, 1986.-462 с.
33. Музыкальный словарь Гроува: словарь/ Пер. с англ., ред., авт. доп. Л. О. Акопяна. - М.: Практика, 2001.-1095с.
34. Мюллер Т. Ф. Полифония: Учебник/ Т. Ф. Мюллер. -М.: Музыка, 1988.-335 с.
35. Романовский Н.В. Хоровой словарь. - М.: Музыка, 2005.
36. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. -М, Музыка, 1985.
37. Пазовский А. Дирижер и певец. Учебное пособие. 1959 г. Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD. 2014 г., 96 с. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. 2013 г., 160 с.
38. Бернар Сара. Искусство театра +DVD. 2013 г., 144 с.
39. Вальц К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре. 2011 г., 342 с.

40. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). 2012 г., 176 с.

41. Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. 2012 г., 416 с.

42. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. 2013 г., 432 с.

43. Богатырев Актер и роль в оперном театре. Учебное пособие. 2008 г.

44. Отрывки из опер. Нотное издание. 1962 г.

45. Арановский М.Г., Абрамовский Г.К. 100 опер. История создания. Сюжет. Музыка. 1973 г.

46. Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Сопрано. Нотное издание

47. Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Меццо-сопрано. Нотное издание

48. Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Бас. Нотное издание

49. Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Баритон. Нотное издание

50. Георг Фридрих Гендель. Арии для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Нотное издание. 2013 г.

51. А. С. Даргомыжский. Каменный гость. Клавир. Нотное издание. 1999 г.

52. Сергей Прокофьев. Любовь к трем апельсинам. Клавир. Нотное издание. 2004 г.

53. Дж. Верди. Дон Карлос. Клавир. Нотное издание. 2007 г.

54. Иоганн Штраус. Летучая мышь. Клавир. Нотное издание. 2011 г.

55. Г. Доницетти. Лючия ди Ламмермур. Клавир. Нотное издание. 2008 г.

56. М. Мусоргский. Борис Годунов. Клавир. Нотное издание. 2012 г.

57. П.И. Чайковский. Иоланта. Клавир. Нотное издание. 2012 г.

58. Митрофанова Д.А., Синильникова М.А., Фетисов Е.С., Прошкина Е.П. Вокальная фонетика (итальянский, французский, немецкий, английский языки). Учебное пособие. 2009 г.

59. Богатырев В.Ю. Опера. Соотношение слова и мелодии в структуре вокального произведения. 2004 г.

60. Теория и практика движения. Советы музыканта и физиолога. Учебное пособие. 2010 г.
61. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. М.: ВТО, 1978. 455 с.
62. Античная драма. М.: Худож. лит., 1970. 766 с.
63. Ансимов Г. Звёздные годы Большого. М.: ГИТИС, 2001. 168 с.
64. Ансимов Г. Режиссёр в музыкальном театре. М.: ВТО, 1980. 318 с.
65. Ансимов Г. Лабиринты музыкального театра XX века. М., 2006. 186 с.
66. Брук П. Блуждающая точка. М., 1966. 288 с.
67. Брук П. Пустое пространство. М.: Прогресс, 1976. 239 с.
68. Висконти Л. Мой театр // Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990. 442 с.
69. Герсамия И. К проблеме сценического перевоплощения в вокально-сценическом искусстве// *Canto ergo sum*. 1986.
70. Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина: В 2 т. Л.: Музыка, 1988.