

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.09.2024 09:59:44
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.

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Методические указания для подготовки
к индивидуальным занятиям студентов
направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство
профиль «Академическое пение»

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 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов направления подготовки 53.03.03 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. 1898
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Введение

Методические указания по дисциплине «Сольное пение» составлены для подготовки к индивидуальным занятиям 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.

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.

В процессе учебы студент имеет промежуточную аттестацию, которая представляет собой форму контроля знаний, умений и навыков по дисциплине «Сольное пение», т.е. контрольный опрос или контрольная точка.

Контрольные точки, зачеты и экзамены представляют собой академическое выступление (прослушивание) студента, в котором оценивается музыкально – исполнительская работа, представленная перед педагогической комиссией в составе преподавателей кафедры. 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 наизусть 6 произведений разных вокальных жанров и композиторов:

1. Старинная ария.
2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла 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 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 и т.д.).

2 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 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 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.

3 Основные рекомендации для становления профессионального певца

ЗНАТЬ:

1. Квалификацию и специфику, как своего голоса, так и основных академических вокальных
2. Основные исторические эпохи развития музыкального искусства; композиторов разных стран и музыкальных стилей.
3. Стилистические особенности камерных вокальных жанров, характерных для определенной эпохи.
4. Основы гигиены голоса.
5. Вокальные распевки – упражнения для преодоления вокально-технических трудностей.
6. Специальные упражнения для поддержания своей физической формы.
7. Основные понятия электробезопасности и правила работы на сцене и в студии.
8. Профессиональную терминологию для общения музыканта-исполнителя со звукорежиссёром.
9. Основной существующий репертуар, включающий произведения различных эпох и стилей, согласно своего профиля.
10. Цели просветительской работы
11. Принципы построения концертной программы
12. Задачи ведущего концертную программу.

УМЕТЬ:

1. Услышать недостатки в своем пении и в пении сокурсников.
2. Критически оценивать результаты собственной деятельности.
3. Анализировать выступления своих сокурсников, а так же прослушанные записи мастеров и молодых исполнителей вокального искусства.
4. Пользоваться профессиональными терминами.
5. Выполнять все текстовые указания автора исполняемого музыкального произведения.
6. Создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения в контексте

соответствующего культурно-исторического периода.

7. Применять знания и навыки актерского мастерства в концертной практике.

8. Излагать в устной форме свои потребности для достижения наилучших результатов работы.

9. Пользоваться звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой.

10. Быстро адаптироваться на рабочем месте любого технического уровня сложности.

11. Развивать самостоятельность, инициативу и применять свои творческие способности в соответствии с требованиями выполняемой работы.

12. Показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках.

13. Самостоятельно выстраивать свое выступление.

14. Правильно и целесообразно формировать концертную программу или целостные музыкальные проекты.

ВЛАДЕТЬ:

1. Приемами и методами исправления вокальных недостатков в собственной работе, так и в работе сокурсников.

2. Информацией об исполняемых вокальных произведениях (композитор, автор текста, историческая эпоха).

3. Музыкально-теоретическими знаниями об исполняемых камерно-вокальных произведениях (форма, тональность, стиль, история создания и т.д.).

4. Информацией о выдающихся мастерах камерного жанра и лучших исполнительских интерпретациях.

5. Физической выносливостью для концертных выступлений

6. информацией.

7. Особенности основных вокальных школ для раскрытия композиторского замысла.

8. Простыми приемами работы с современными техническими средствами.

9. Навыками репетиционной работы.

10. Навыками оценки качества фонограмм, определяя естественность звучания, пространство, помехи, музыкальный и

акустический баланс, планирования и организации и проведения мероприятий с участием аудиовизуальных компонентов.

11. Организаторскими навыками для подготовки творческих проектов.

12. Техническими средствами для создания интересных музыкальных проектов.

13. Способностью и готовностью к научно-исследовательской работе в области организации и подготовке творческих проектов по музыкальному искусству и культуре.

4 Рекомендуемый вокальный репертуар

Арии, романсы и песни

Александров Б.

Воспоминание.

Песня Андрея из оперетты «Свадьба в Малиновке».

Алябьев А.

Элегия.

Аракишвили Д.

Каватина царицы Тамары из оперы «Сказание о Шота Руставели».

Аренский А.

Сад весь в цвету.

Балкирев М.

Не пенится море.

Песнь Селима.

Беллини В.

Уж если невозможно.

Бенчини П.

Ах, горькая печаль.

Бородин А.

Фальшивая нота.

Спесь.

Спящая княжна.

Ода «Сафо».

Барбер С.

Маргаритки. В лунную ночь. Под ивой.

Бах И.

Ария из кантаты № 57.

Не печалься.

Твой светлый взгляд.

Ты – друг мой истинный.

Ария из кантаты № 77.

Берг А.

Наедине.

Соловей.

Бетховен Л.

Вновь шумит парус над нами.

Новая любовь – новая жизнь.

Блас-де-Ласерна.

Щегленок.

Брамс И.

Звучит нежной свирели. Пароль.

Бриттен Б.

Полли Оливер.

Варламов А.

Песнь Офелии.

На заре ты ее не буди.

Песня разбойника.

Василенко С.

Я – простая девка на баштане.

Вебер К.М.

Песня Ундины из оперы «Ундина».

Верди Дж.

Ария Джильды («В храм я вошла ...») из оперы «Риголетто».

Песня Оскара из оперы «Бал-маскарад».

Верстовский А.

Песня Торопки из оперы «Аскольдова могила».

Вольф Г.

Ночь.

Очарованная, покинута.

Могила Анакреона.

Гайдн Й.

Ария из оратории «Времена года».

Таила страсть моя.

Ган Р.

Если б стих иметь мог крылья.

Гендель Г.

Ария из оратории «Мессия» («Всесильная природа»).

Ария из оперы «Оттон».

Ария Альмиры из оперы «Ринальдо».

Ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь».

Гладков Г.

Серенада Рикардо из телефильма «Собака на сене».

Баллада Альдонсы из телефильма «Дульсинея Тобосская».

Глазунов А.

Сновидение.

Глинка М.

Адель.

В крови горит огонь желанья.

Как сладко с тобою мне быть.

К ней.

Вторая песня Бояна из оперы «Руслан и Людмила».

Романс Антонида из оперы «Жизнь за царя».

Глиэр Р.

О, если б грусть моя.

Лада.

Слезы людские.

Глюк Х.

Ария Париса из оперы «Парис и Елена».

Ариетта Хаар из оперы-балета «Осажденная Цитера».

Гретри А.

Ариетта Лоретты из оперы «Ричард Львиное Сердце»

Гречанинов А.

Сентябрь.

Слезы.

Гуно Ш.

Серенада.

Гурилев А.

Фонтану бахчисарайского дворца.

Даргомыжский А.

На раздолье небес.

Не скажу никому.

Титулярный советник.

Две песни Лауры из оперы «Каменный гость».

Дворжак А.

Ария Русалки из оперы «Русалка».

Дебюсси К.

Романс.

Делиб Л.

Серенада Нинон.

Серенада Рюи-Блаза.

Дунаевский М.

Цветные сны.

Ветер перемен (из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания»).

Ипполитов-Иванов М.

Песня Орфы из оперы «Руфь». Отблеск.

Далекой зари.

Японские стихотворения.

Кочуров Ю.

Любовь.

Ода Сафо

Кюи Ц.

Когда голубыми глазами.

Царскосельская статуя.

Я вас любил.

Лекок Ш.

Гавот из комической оперы «Дочь Анго».

Лист Ф.

Как птичек звонок хор. Фиалка

Лысенко Н.

Песня Выборного (из оперы «Наталка-полтавка»).

Малер Г.

Кто придумал эту песенку.

Манци Л.

Как можешь ты.

Массне Ж.

Ты открой глаза голубые.

Мендельсон Ф.

Зимняя песня.

Тоска.

Привет.

Прощальная песня птичек. |

Монсиньи П.

Ариетта Дженни из оперы «Король и фермер».

Монюшко С.

Песня Гальки из оперы «Галька».

Монтпеверди К.

Песня из оперы «Орфей».

Моцарт В.

Ария Сюзанны («Колена преклоните вы») из оперы «Свадьба Фигаро».

Ария Сервилии из оперы «Милосердие Тита».

Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта».

Две арии Керубино из оперы «Свадьба Фигаро».

Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта».

Верность.

Если мы в разлуке.

О, вы, глаза любимые,

Мусоргский М.

Думка Параси из оперы «Сорочинская ярмарка».

Колыбельная Еремушки.

Монолог Щелкалова из оперы «Борис Годунов».

Листья шумели уныло.

Песня Марфы из оперы «Хованщина».

Песня шинкарки из оперы «Борис Годунов».

Мясковский И.

Из вод подымая головку.

К портрету.

Очарованье красоты в тебе.

Новиков Ан.

Осенний лист.

Оффенбах Л.

Ария Елены из оперетты «Прекрасная Елена».

Письмо Периколы из оперетты «Перикола».

Паузиелло Дж.

Ария мельничихи из оперы «Прекрасная мельничиха».

Цыганка.

Перселл Г.

Ария из оперы «Королева фей».

Петров А.

Баллада Марты из оперы «Петр I». Другьям (из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово»).

Прокофьев С.

В твою светлицу.

Песня Клавдии «Сон» из оперы «Повесть о настоящем человеке».
Зеленая рощица.

Песня девушки («Мертвое поле») из кантаты «Александр Невский».

Цикл песен на стихи А.Ахматовой.

Раков Н.

Цвели, цвели цветики.

Рахманинов С.

Маргаритки.

Полюбила я на печаль свою.

Островок.

Сирень.

У врат обители святой.

Сон («И у меня был край родной»).

Регер М.

Танец.

Респиги О.

Диалог.

Эхо.

Римский-Корсаков Н.

Дева и солнце.

О чем в тиши ночей.

Рубинштейн А.

Нас по одной дороге.

Что ты, роза красная.

Романс Тамары из оперы «Демон».

Зулейка.

Романс Демона «Я тот, которому внимала» из оперы «Демон».

При прощании.

Рыбников А.

Белый шиповник (из оперы «Юнона» и «Авось»).

Сарри Д.

Губы безмолвны.

Свиридов Г.

Березка.

Зимняя дорога.

Осенью.

Изгнанник.
Как прощались.
Русская песня.
Колыбельная песенка из цикла «Петербургские песни».
Сен-Санс К.
Гитары и мандолины.
Болеро.
Сибема Д.
Прелестное создание.
Скарлатти Д.
Мотылек.
Скотт С.
Колыбельная.
Сметана Б.
Ария Маженки из оперы «Проданная невеста».
Стайн Д.
Счастье найти друга.
Танеев С.
Как нежишь ты, серебряная ночь.
Тости Ф.
Серенада.
Целлер К.
Песенка Адама из оперетты «Продавец птиц».
Чайковский П.
Ариозо Ольги из оперы «Евгений Онегин».
Ночь. («Меркнет слабый свет свечи»)
Нет, только тот, кто знал.
Слеза дрожит.
Фалья М. де.
Колыбельная песня.
Франк Ц.
Детям.
Франц Р.
Осенняя скорбь.
Харитонов В.
У реки черемуха.
Шебалин В.

Романс.

Шопен Ф.

Колечко. Мелодия.

Шостакович Д.

Дженни.

Штраус Р.

Ночь.

Шуман Р.

Взор его при встрече.

Не знаю, верить ли счастью.

Он прекрасней всех на свете (из цикла «Любовь и жизнь женщины»).

Вальс.

Веселый охотник.

Лотос.

Первая встреча.

Сад любви.

Народные песни

Русские: «Лучина, лучинушка березовая», обр. Д.Кашина; «Я страдаю», обр. Н. Кленовского; «Липа вековая», обр. Б.Александрова.

Украинские: «Гандзя», «Вечир на двори», «Хусточка», обр. А.Едличко.

Испанские: «Ночь глубока», обр. М.Мирзоевой; «Песня девушки», обр. Э. Гранадоса.

Румынская: «Девушка с гор», обр. Дм. Штефэнеску.

Тирольская: «Охотник», обр. В.Сибирского.

Словацкая: «Под нашим оконцем» из сб. Х. Меллера.

Норвежские: «Женитьба Оле», «Я греб к заливу», обр. Г Лобачева.

Мексиканская: «Скамеечка», обр. Лобачевой-Цыганковой.

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.