

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
**Совершенствование исполнительского
мастерства**

Основная профессиональная образовательная программа
«Академическое пение»

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

Профиль
Академическое пение

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

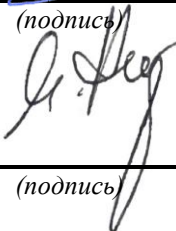
Н.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.С.Агин
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.А. Науменко
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Дмитриева Н.А., доцент кафедры сольного пения №1 РАМ им. Гнесиных, декан вокального факультета

Агин М.С.заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ, канд. педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой сольного пения №1 РАМ им. Гнесиных

І. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Совершенствование исполнительского мастерства» - дальнейшее развитие вокальных данных студента в совокупности с музыкальностью, артистизмом, художественными и индивидуальными особенностями, совершенствования вокально-технических навыков, усвоенных на предыдущих курсах, подготовка профессионально ориентированного исполнителя, а также педагога академического пения, способного решать сложные художественно-педагогические задачи в работе, как со взрослыми, так и с детьми.

Задачи дисциплины:

1. изучение оперного наследия современных зарубежных и русских композиторов, необходимых для формирования профессионального певца-музыканта;
2. накопление репертуара из произведений современных русских и зарубежных композиторов;
3. овладение профессиональными основами академической вокальной техники пения и исполнительского мастерства, необходимого для исполнения произведений XX-XXI века;
4. развитие вокальной культуры (фразировка, артикуляция, дикция, динамика, агогика);
5. приобретение навыков работы с учебно-методическими пособиями;
6. развитие обще-музыкального кругозора, художественной культуры.

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: <ul style="list-style-type: none">– природу эстетического отношения человека к действительности;– основные модификации эстетических ценностей;– сущность художественного творчества;– специфику музыки как вида искусства;– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;– основные художественные методы и стили в истории искусства;– актуальные проблемы современной художественной культуры;– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;

	<ul style="list-style-type: none"> – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его

<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>технической идентификации.</p> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-1 .Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного певца</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный классический вокальный репертуар; – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; – методическую литературу по вокальному искусству; – ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; – основные принципы и этапы работы над партией-ролью; – историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; – исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из

	<p>вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох;</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; – особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального

	искусства; – профессиональной терминологией.
ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную сольную работу и репетиционную ансамблевую работу с концертмейстером	<i>Знать:</i> – методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям;
	<i>Уметь:</i> – профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене; – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам; – самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением;
	<i>Владеть:</i> – навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; – навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; – базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого года обучения (1-2 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	1	2
Контактная работа		33		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Устойчивость певческого дыхания на опоре. Типы фонационного выдоха. Обучение нижнерёберно-диафрагматическому типу дыхания. Регулирующая роль диафрагмы (главной мышцы вдоха). Упражнение на развитие плавного дыхания, ощущения чувства опоры звука. Первоначальные вокальные упражнения для развития дыхания (на наиболее удобном певческом диапазоне), его экономичного расходования и на формирование правильной певческой (вокальной) позиции.

Работа над правильной осанкой. Необходимо добиваться правильного положения корпуса, освобождения мышц челюсти, лица, шеи, свободного положения гортани.

При этом следует следить за чистотой интонации. Наряду с пением упражнений рекомендуется пение вокализов, несложных произведений куплетной формы. Выбор репертуара зависит от степени подготовки и индивидуальных возможностей учащегося.

Тема 2. Физиология свободного звучания голоса. Выравнивание на протяжении всего диапазона, певучести, напевности голоса - кантилены (вводятся гаммы, арпеджио, упражнения на различные интервалы, продолжается работа над переходными нотами диапазона голоса певца и выравниванием регистров). Для работы с переходными тонами применяются приемы прикрытия и округления звука, специально подобранные гласные.

Значительное внимание следует уделить работе над разными видами атаки звука (мягкая, твердая и придыхательная). Особое внимание уделить мягкой атаке звука, являющейся наиболее оптимальной в академической манере пения.

Тема 3. Работа над дикцией и артикуляцией. Работа губ, языка, мягкого нёба и нижней челюсти при произношении в пении. Правильное формирование и чистота звучания гласных. Влияние гласных на качество певческого звука и их связь с согласными. Зависимость дикции от ясного, четкого произношения согласных, ее связь с чистотой интонирования и экономным расходованием дыхания.

Тема 4. Владение приемами жанра (чувство темпа, ритмической пульсации, динамики, фразировки, чувство стиля, исполнительских штрихов и приемов, характера выразительных средств).

Тема 5. Работа над профессиональными навыками артистической техники (Осмысление произведения, его индивидуального понимания (трактовки). Отбор средств художественной выразительности. Эмоциональность при исполнении. Умение донести образ произведения до слушателя. Целостность исполнения произведения как концертного номера. Сценическая культура и артистическая свобода.

Тема 6. Умение читать с листа несложную музыкальную литературу для голоса, а также ансамблевые партии.

Тема 7. Формирование навыков работы с текстом на иностранных языках

Тема 8. Умение профессионально подходить к подбору репертуара.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению четвертого семестра. Зачет проводится в форме прослушивания сольных программ, состоящих из 2-х произведений русских и зарубежных композиторов (арии, романсы и народные песни).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература:

1. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс] / Д.Л. Аспелунд. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 180 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90025>
2. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ваккаи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8877>

б) Дополнительная литература:

1. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Бархатова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99378>
2. Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Гарсиа. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 416 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69353>
3. Карузо, Э. Искусство пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Карузо, Л. Тетрацини. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99108>

Репертуарные списки по типу голоса.

СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Рассказ Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»
Аренский А. Колыбельная Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»
Бах И.С. Ария сопрано из «Магнификат»
Гендель Г.Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна»
Гендель Г.Ф. Ария «Sommi dei» из оперы «Роделинла»
Даргомыжский А. Соло Наташи из 1 акта «Ах, прошло то время»
Даргомыжский А. Песенка Ольги из оперы «Русалка»
Ипполитов-Иванов М. Ария Аси «Что ответит он» из оперы «Ася»
Моцарт В. Ария Графини «Бог любви» из оперы «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. Ария Сусанны «Наступает мгновение» из оперы «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнуется» из оперы «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. Ариетта Барбарини «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. Три арии Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна»
Моцарт В. Ария Деспины из оперы «Так поступают все женщины»
Перголези Дж. Канцонетта «Три дня уже как Нина»
Римский-Корсаков Н. Ариетты Милитрисы «В девках сижено», «Мой царь, царь возлюбленный» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Ария Снегурочки «С подружками по ягоды» из оперы «Снегурочка»
Римский-Корсаков Н. Ариетта Снегурочки «Пригожий Лель» из оперы «Снегурочка»
Римский-Корсаков Н. Ария Ольги «Одна в лесу» из оперы «Псковитянка»
Рубинштейн А. Романс Тамары из оперы «Демон»
Чайковский П. Ария Натальи «Соловушка в дубравушке» из оперы «Опричник»

2 курс

Вагнер Р. Ария Эльзы (сон) из оперы «Лоэнгрин»
Вагнер Р. Ария Эльзы «О ветер легкокрылый» из оперы «Лоэнгрин»
Гайдн Й. Ария Ганны «Как легко, отрадно чувствую» из оратории «Времена года»
Гретри А. Ария «С ним по ночам» из оперы «Ричард Львиное сердце»
Даргомыжский А. Песня Наташи «По камушкам» из оперы «Русалка»
Марчелло Б. Этот пламень.
Массне Ж. Ария Шарлотты «Слёзы» из оперы «Вертер»
Монюшко С. Две ариетты Гальки из оперы «Галька»

Моцарт В. Ария Блондхен «Как отрадно, как легко» из оперы «Похищение из сераля»
Направник Э. Вокализ и романцетта Маши из оперы «Дубровский»
Рахманинов С. Ария Земфиры из оперы «Алеко».
Римский-Корсаков Н. Песня Войслады из оперы «Млада»
Римский-Корсаков Н. Ария Оксаны «Пропал кузнец» из оперы «Ночь перед Рождеством»
Римский-Корсаков Н. Колыбельная Волховы «Сон по бережку ходил» из оперы «Садко»
Римский-Корсаков Н. Ария Марфы «В Новгороде мы рядом» из оперы «Царская невеста».

МЕЦЦО-СОПРАНО

1 курс

Аренский А. Ариозо Алёны «Куда бежать-то» из оперы «Сон на Волге»
Аренский А. Колыбельная старухи «Баю, баюпки, внучоночек» из оперы «Сон на Волге»
Гендель Г. Ария Гвидо из оперы «Флавиус»
Гендель Г. Ария «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»
Глинка М. Песня Вани «Как мать убили» из оперы «Иван Сусанин»
Глюк К. Строфы Орфея «Где ты, любовь моя» из оперы «Орфей»
Гречанинов А. Ария «Храни тебя Всевышний» из оперы «Добрыня Никитич»
Кюи Ц. Ария Мириам «Милый дружочек» из 2 акта оперы «Кавказский пленник»
Моцарт В. Ария Керубино «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро»
Новиков А. Ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир»
Римский-Корсаков Н, Ария Любавы «Всю ночь ждала его я понапрасну» из оперы «Садко»
Рубинштейн А. Фрагмент 3 действия, сцена вторая Хафизы «Нет никого, я одна» из оперы «Фераморс».
Рубинштейн А. Ария Горюши «Иль я ослышалась» из оперы «Горюша»
Чайковский П. Песня Леля «Земляничка, ягодка» из музыки к пьесе А. Островского «Снегурочка».

2 курс

Глинка М. Ария Вани из последнего действия «Нет, не мне» из оперы «Иван Сусанин»
Глюк К. Ария Орфея «Потерял я Эвридику», вторая ария Орфея «О, троньтесь» из оперы «Орфей»
Даргомыжский А. Вторая песня Лауры из оперы «Каменный гость»
Ипполитов-Иванов М. Ария фрау Луизы (песнь о Лорелее) из оперы «Ася»
Мусоргский М. Ария Марфы «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»
Песня Шинкарки из оперы «Борис Годунов»
Рубинштейн А. Цыганская песня Избраны «Зденко по степи идет» из оперы «Дети степей»
Сен-Санс К. Ария Далилы «Весна появилась» из оперы «Самсон и Далила»
Чайковский П. Сцена Солохи из 1 действия оперы «Черевички»

ТЕНОР

1 курс

Аренский А. Песня Бастрюкова «Догорай на небе, зоренька, скорей» из оперы «Сон на Волге»
Вебер К. Молитва Тюиона из оперы «Оберон»
Верди Дж. Романс Рикардо из оперы «Бал-маскарад»
Гендель Г. Речитатив и ария Альмилены «Дай мне слезами» из оперы «Ринальдо»
Глинка М. Первая песня Баяна «Есть пустынный край»
Глинка М. вторая песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила»

Гречанинов А. Речитатив и первая песенка Алеши «Полно убиваться, красавица» из оперы «Добрыня Никитич»
Дуранте Д. Канцонетта («Танцуй, танцуй»)
Лысенко М. Две песни Петра «Солнце низенько» из оперы «Наталка Полтавка»
Моцарт В. Ария Бельмонте «Слёзы счастья» из оперы «Похищение из сераля»
Ария Базилио «В те годы» из оперы «Свадьба Фигаро»
Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста»
Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» из оперы «Садко»
Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «Ветер по морю гуляет» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Фрагменты партии Гвидона «В синем небе звёзды блещут» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Чайковский П. Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин»

2 курс

Аренский А. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль»
Бизе Ж. Серенада Смита из оперы «Пертская красавица»
Вагнер Р. Любовная песнь Зигмунда из оперы «Валькирия»
Вебер К. Ария Макса «О, сколько горя» из оперы «Волшебный стрелок»
Верди Дж. Ария Рудольфа из оперы «Луиза Миллер»
Верстовский А. Три песни Торопа: «Уж как веет ветерок», «Близко города Славянска», «Заходили чарочки по столику» из оперы «Аскольдова могила»
Гендель Г. Речитатив и ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»
Гречанинов А. Сцена Алеши «Вот и змея владенья» из оперы, «Добрыня Никитич»
Даргомыжский А. Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам» из оперы «Русалка»
Моцарт В. Ария Фернандо из оперы «Так поступает все женщины»
Направник Э. Речитатив и романс Дубровского из оперы «Дубровский»
Прокофьев С. Серенада Антонио из оперы «Дуэнья»
Римский-Корсаков Н. Ария Гвидона из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Ариозо Черта «Обычай старый люди позабыли» из оперы «Ночь перед Рождеством»
Россини Дж. Канцона Альмавивы «Если ты хочешь знать» из оперы «Севильский цирюльник»
Чайковский П. Песня Вакулы «Слышит ли девица» из оперы «Черевички»

БАРИТОН

1 курс

Верди Дж. Ариозо Жермона «Небо послало» из второго действия оперы «Травиата»
Гайдн Й. Ария Симона «Будя туманные луна» из оратории «Времена года»
Моцарт В. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»
Рубинштейн А. Романс Демона «Я тот, которому внимала» из оперы «Демон»
Чайковский П. Ариозо Мазепы «Мгновенно сердце молодое» из первого действия оперы «Мазепа»

2 курс

Вагнер Р. Песня Вольфрама «Вечерняя звезда» из оперы «Тангейзер»
Верди Дж. Ариозо Ренато «Облечённый высшей властью» из оперы «Бал-маскарад»
Гайдн Й. Ария Симона «Спешит склонить» из оратории «Времена года»
Моцарт В. Каватина Фигаро «Если захочет барин» из оперы «Свадьба Фигаро»
Рубинштейн А. Романс Демона «На воздушном океане» из оперы «Демон»
Чайковский П. Ария Онегина «Вы мне писали» из оперы «Евгений Онегин»

БАС

1 курс

Верди Дж. Ария Фреско из оперы «Симон Бокканегро»
Глинка М. Первая часть арии Руслана «О поле, поле» из оперы «Руслан и Людмила»
Моцарт В. Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта»
Моцарт В. Соло Лепорелло «День и ночь» из оперы «Дон Жуан»
Моцарт В. Ария Мазетто «Все понятно» из оперы «Дон Жуан»
Танеев С. Песня Стража из 1 действия оперы «Орестея»

2 курс

Бетховен Л. Ария Рокко из оперы «Фиделио»
Вагнер Р. Ария Даланда из оперы «Летучий голландец»
Гуно Ш. Ариозо Мефистофеля «Заклинание цветов» из оперы «Фауст»
Даргомыжский А. Ария Мельника из! действия оперы «Русалка»
Массне Ж. Серенада Дон Кихота из оперы «Дон Кихот»
Мусоргский М. Монолог Пимена «Еще одно, последнее сказание» из оперы «Борис Годунов»
Пуччини Дж. Прощание с плащом из оперы «Богема»
Рахманинов С. Рассказ Старого цыгана из оперы «Алеко»
Римский-Корсаков Н. Песня Мороза из оперы «Снегурочка»

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В ориентации самостоятельной работы студентов необходимо руководствоваться принципиальными положениями: Самостоятельная работа студентов неразрывно связана с развитием их мышления и ставит перед обучающимися определенные интеллектуальные задачи, решение которых требует проявления определенных усилий. Самостоятельная работа возможна только на базе уже имеющихся практических знаний и навыков и должна иметь место на всех этапах обучения. Самостоятельная работа должна быть организована как индивидуальная работа каждого студента и проводиться регулярно.

Основной упор необходимо делать на определение того, с помощью каких музыкальных и сценических средств выразительности можно создать определенный художественный образ, передать содержание и правдиво донести до слушателя. Однако в этом случае необходимо чувство меры, внутренняя культура и музыкально-эстетический вкус. Неоценимую помощь студенту предоставляют советы и рекомендации педагога. Студенту-исполнителю нужно понять изложенный в нотном варианте авторский замысел, усвоить его («пропустить через себя», «пережить в себе») и донести до зрителя-слушателя. Условно этот процесс можно разбить на несколько этапов. Прежде всего, необходимо овладеть музыкальным литературным материалом. Зная содержание произведения, характеристику действующих лиц, их взаимоотношение, следует ознакомиться также с литературой «вокруг» произведения. Это могут быть художественно-литературные источники (касающиеся исторической эпохи, описанной в произведении), критические статьи, исследования, по стилю произведения,

которые помогают разобраться в содержании и глубоко осмыслить его. После изучения содержания наступает сложный период - овладение музыкальным материалом. Естественно, студенту помогает пианист - концертмейстер, если сам студент-исполнитель в достаточной степени не владеет инструментом. Полезно сначала ознакомиться со всем произведением, чтобы иметь о нем целостное впечатление. Важно определить музыкальную драматургию произведения, суметь правильно почувствовать и глубоко понять своеобразие характера изучаемого произведения. В этом студенту помогает разобраться педагог. Происходит детальное совместное обсуждение литературного текста и музыкального материала педагогом и студентом, определяется характер исполнения, динамика, кульминация произведения и т.п. Только после усвоения целостного произведения необходимо переходить к детальному изучению нотного материала музыкального произведения, постепенно овладевая им. Часто студенты пренебрегают паузами, «точками», мелкими длительностями, которые имеют определенный смысл, они создают определенный ритм, напряжение, остроту, характерную для стиля произведения, его настроение, способствуют наиболее полному выражению образа. Нельзя также пренебрегать указаниями темпов, нюансов и других музыкальных характеристик, поскольку в них содержатся очень важные сведения и средства интерпретации. В процессе усвоения нотного материала студент одновременно отрабатывает технически вокальную партию. На индивидуальных занятиях в классе вокала студент преодолевает вокальные трудности партии под руководством педагога. Здесь же он приобретает опыт и усваивает вокальную технику. Практика показывает, что целесообразно начинать сначала осваивать лирический репертуар, который дает хороший материал для совершенствования вокальной техники. Экспрессивный, ритмичный репертуар требует от студента большей подготовленности, не только вокальной, но и сценической. Анализ музыкального произведения должен быть ориентирован на интерпретацию произведения. Сохраняя основные принципы целостности музыковедческих исследований, художественно-исполнительский анализ должен предоставить материал для выводов другого плана: - возможные исполнительные трактовки произведения; - о правомерности использования тех или иных приемов, соответствие их определенному стилю. Если в музыкальном анализе основной упор делается на том, с помощью каких музыкально-выразительных и формообразующих средств создан тот или иной художественный образ, передается тот или иной смысл, то исполнительский анализ должен ответить на вопрос: как донести его до слушателя, как следует исполнять произведение?

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Индивидуальные планы-программы на каждый семестр составляются исходя из уровня вокально-технической подготовленности студентов, особенностей их природных (музыкально-артистических) данных и учебно-педагогических задач на текущий период обучения. Наряду с репертуаром, отвечающим программным требованиям, осваиваются произведения «на перспективу», то есть способствующие вокально-техническому росту ученика, достаточно сложные для него как по форме, так и по музыкальному языку, но полезные на данном обучающем этапе. Допускается перенесение подобных произведений для исполнения в последующие семестры. Занятия следует проводить в доброжелательной атмосфере. Вся вокально - техническая сторона обучения должна быть направлена на осуществление основной концепции обучения – сохранение и развитие репертуара сольного академического певца, художественно-образную передачу характера произведения с помощью средств музыкальной выразительности. Практические занятия желательно и полезно сопровождать теоретическими комментариями педагога, содержащими как общие понятия об устройстве и работе голосового аппарата, общевокальных принципах голосообразования и технологии процесса фonnации, особенностях академической манеры пения. Закрепление теоретических знаний в ходе практической работы над конкретным репертуаром помогает совершенствованию вокального мышления певца и упрочению осознанного отношения к процессу пения

