

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 15:48:10
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

05 сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Камерное пение

Специальность

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»

Специализация

«Искусство оперного пения»

Квалификация

Солист-вокалист. Преподаватель

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма – **5 лет**

Нальчик
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины - изучение камерной вокальной музыки во всем ее многообразии.

Задачи дисциплины: разносторонняя подготовка студентов – вокалистов к самостоятельной концертной деятельности, овладение стилями исполнения камерной вокальной музыки; формирование умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно – вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков, воспитание исполнительской и сценической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. 19. Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

- 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 (ОПК-1).
- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (ОПК-2)
- Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1)
- Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров оперетты и мюзикла (ПК-2)
- Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-3)
- Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых (ПК-7)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; обширный вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса; обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса, возможности певческого голоса

в камерно-вокальном жанре; обширный вокальный ансамблевый оперный, ораториальный, камерно-концертный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, возможности певческого голоса в ансамблевой музыке; основы музыкальной драматургии оперного спектакля; ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; основные принципы и этапы работы над партией-ролью; основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; основные законы орфоэпии; основы сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре; отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; обширный оперный репертуар; особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; обширный концертный репертуар для самостоятельных вокальных коллективов организаций дополнительного образования детей и взрослых

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с материалом, способность эмоционально воздействовать на слушателей; исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; демонстрировать культуру вокального интонирования; исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с партнерами в музыкальном спектакле; определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти исходное событие, выстроить сквозное действие и контрдействие, профессионально взаимодействуя с партнерами в музыкальном спектакле; демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение; 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); работать и взаимодействовать с партнерами в различных ситуациях; применять приемы вокального искусства в сценических условиях, быстро осваивать новый репертуар; проследить связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля,

художественного направления, жанра; формировать концертную программу в зависимости от тематики мероприятия и исполнительских возможностей коллектива

Владеть: профессиональной терминологией; навыками использования музыкально-теоретической литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке оригинала; осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим тренингом артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле, навыками сценического движения; практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, сценической гимнастикой, сценическим боем, основами акробатики; навыками конструктивного критического анализа своей творческо-исполнительской деятельности; навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии; навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения; навыками работы с самодеятельным вокальным коллективом и солистами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение пяти семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	9	324	3, 5, 7	
Аудиторные занятия		176		
Самостоятельная работа*		148		

* В том числе экзамены: 108 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Аудиторные	Семинарские Занятия	СРС	
1	1.Изучение произведений, воспитывающих чувство меры, формы, стиля. Исполнение произведений итальянских композиторов XVI-XVIII в.(исполнение старинных арий на языке оригинала). 2. Понимание и овладение строгим стилем эпохи.	3	36		30	Экзамен
2	1.Изучение русского романса «доглинковского» периода. 2. Освоение логики мелодического языка, различных форм синтеза слова и музыки, ритма, динамики и агогики(художественной выразительности, разнообразной палитры красок.	4	34		30	
3	1. Изучение произведений более сложной музыкальной структуры и ярко выраженного камерного характера(использование речитативов и интонации человеческой речи).Русские классики. 2.Изучение произведений западноевропейских композиторов-романтиков. 3.Развивать фантазию, артистизм для музыкального роста молодых певцов, обогащения их духовного мира и интеллекта.	5	36		30	Экзамен
4	1.Продолжение работы над произведениями западноевропейских композиторов - романтиков. 2.Развитие навыка «инструментального» пения, работа над точностью звукоизвлечения, умелым голосоведением, правильной нюансировкой, соблюдением штрихов, украшений, мастерства. 3.Изучение русских народных песен, а также песенный репертуар народов ближнего зарубежья, итальянских, французских, испанских, английских, шотландских и других песен народов мира.	6	34		28	
5	1.Изучение русской, зарубежной и современной камерной литературы. 2.Работа над развернутой концертной арией с речитативом или арией из оперы, оратории, мессы, кантаты композиторов XVII - XVIII столетий.	7	36		30	Экзамен
	Итого: 324*		176		148	

* В том числе экзамены - 108 час.;

** в том числе контактная работа – 186ч. – индивидуальные занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

Основное внимание в камерно-вокальном исполнительстве направлено на изучение стилей от музыки барокко (Монтеверди, Вивальди, Баха, Генделя) до музыки авангарда.

Подробно изучается стиль эмоциональной выразительности - романтический, как наиболее сложный.

В СКГИИ обучение камерному пению начинается с III семестра и заканчивается VII-м.

Студентам, при изучении курса камерного пения, предстоит углубленное изучение предмета освоение большого разнообразия музыкальных стилей, исполнение на иностранных языках.

II курс III-IV семестр

Дисциплина начинается с изучения произведений, воспитывающих чувство меры, формы, стиля.

Италия - страна, где возникла школа пения, в которой в XVI веке зародилось камерное пение и появились первые камерно-вокальные сочинения, поэтому представляется правомерным начать курс с изучения арий «старых» итальянцев XVI - XVIII веков, с музыки, в которой сочетаются вокальное удобство и простые для запоминания мелодии. Исполнение произведений на языке оригинала поможет студентам использовать знания, полученные на уроках итальянского языка.

Параллельно с итальянскими ариями студенты начинают изучение русского романса «доглинковского» периода -композиторов А.Алябьева, А.Варламова, А. Гурилева, П.Булахова, А.Верстовского, Титова, А.Дюбюка, М.Яковлева, М.Шишкина и др., практически осваивая логику мелодического языка, различные формы синтеза слова и музыки, ритм, динамику и агогику.

В дополнение к основному материалу в программу можно включить лирические народные песни из сборников Н.А.Римского-Корсакова, М.А.Балакирева, А.Лядова, а также романсы русских композиторов XVIII века — Д.С.Бортнянского, И.Козловского, М.Дубянского и др.

За весь курс каждым студентом должно быть пройдено 6-7 произведений. В конце III- проводится экзамен, где студенты исполняют два произведения на выбор.

III курс V семестр

На третьем курсе студентам предлагается изучение произведений более сложной музыкальной структуры и ярко выраженного камерного характера - песни и романсы А. С. Даргомыжского - выдающегося портретиста, мастера речитатива, в произведениях которого использовано многообразие интонаций человеческой речи, психологические характеристики, широкий спектр исполнительских штрихов. Работа над его произведениями является важным этапом в процессе овладения основами исполнительского мастерства. Одновременно изучается песенная лирика М. И. Глинки, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, Ц. А. Кюи, А. К. Глазунова, С.В. Рахманинова.

Параллельно студенты начинают знакомство с творчеством западноевропейских композиторов-романтиков: Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Э. Грига, Ф. Листа, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Г. Вольфа, Р. Штрауса, Б. Сметаны, С. Манюшко, А. Дворжака и др. Изучению этого материала отводится весь III курс. Работа над произведениями композиторов-романтиков помогает разбудить фантазию, артистизм и способствует музыкальному росту молодых певцов, обогащению их духовного мира и интеллекта.

В программу этого семестра включено знакомство с образцами камерно-вокальной музыки отечественных композиторов советского периода. За семестр, студентом должно быть пройдено 4-5 произведений. В конце семестра проводится экзамен, на котором выносятся три произведения.

Экзамен:

1. Романс А. С. Даргомыжского или другого композитора -классика XIX века.
2. Романс-песня западноевропейского композитора - романтика.
3. Песня, романс отечественного композитора советского периода.

VI семестр

Продолжение работы над произведениями западноевропейских композиторов - романтиков.

С целью развития навыка «инструментального» пения предлагается изучение песен Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, где требуется точность звукоизвлечения, умелое голосоведение, правильная нюансировка, соблюдение штрихов, украшений, - т. е. всего того, на чем у исполнителей вырабатывается вокально-инструментальная техника, без владения, которой затрудняется дальнейшее изучение камерного репертуара.

Изучаются также русские народные песни, песни народов ближнего зарубежья, а также итальянские, французские, испанские, английские, шотландские и другие песни народов мира.

**IV курс
VII- семестр**

В программу входит дальнейшее изучение русской, зарубежной и современной камерной литературы, а также работа над развернутой концертной арией с речитативом или арией из оперы, оратории, мессы, кантаты композиторов XVII - XVIII столетий - И. С. Баха, Г. Генделя, Х. Глюка, Ж. Б. Люлли, Г. Перселла.

Экзамен:

1. Кантатно - ораториальное произведение.
2. Старинную арию.
3. Романс русского композитора-классика.
4. Романс зарубежного композитора.
5. Романс или песню композитора XX века.
6. Народную песню.

(продолжительностью 25-30 минут).

При выборе программы педагог должен стремиться подчеркнуть сильные стороны дарования студента, его наклонности, творческие и вокальные возможности

Список рекомендуемых произведений.

Старинные итальянские арии

Высокий голос

Бонончини – Ария из оперы «Гризельда» («Perlagloria»)

Вивальди – Ария из оперы «Баязет» (сопрано) («Sposasondisprezzata»)

Вивальди – Две арии Странника из оперы «Триумф Юдифи»

Дуранте – Ария «Danza, danza, fanciulla»

Каччини – Амарилис («Amarilli») – мадригал

Кальдара – Ария «Almadelcore»

Кариссими – Ария «Nonpossovivere»
Монтеверди – Плач Ариадны из оперы «Ариадна» («Lasciatemimorir»)
Скарлатти – «Как мотылек влюбленный» («Qualfarfalettaamante»)
Перголези – Ария сопрано из «StabatMater»
Чести – Ария «Душу мучат терзания» («Tumancaviatormentarmi»)

Средние и низкие голоса

Кальдара – Ария «Как солнца луч» («Comeraggiodisol»)
Кальдара – Ария из сольной кантаты для альты «Vagheluci» и «Mirti faggi»
Марчелло – Ария «Это пламя греет душу» («Quellafiamma»)
Вивальди – Ария Абры и две арии Странника из оратории «Торжество Юдифи»
Перголези – Ария альты из «Stabatmater»
Перголези – Ария контральто из кантаты «SalveRegina»
Перголези – «Confusasmarita»
Дуранте – Ария «Vergintuttoamor»
Кариссими – Ария «Vittoria, vittoria»
Габриелли – Арияизоперы «ClearcoinNegroponte» («Belezzatirana»)
Лео – Речитатив и ария Мираила из оперы «Олимпиада» («Secerca? Se dice»)
Скарлатти – «Se delitto e l'adorarti»

Романсы и песни русских композиторов первой половины XIX в.

Алябьев – «Если жизнь тебя обманет», «Соловей», «Увы, зачем она блистает», «И я выйду ль на крылечко»
Булахов – «В минуту жизни трудную», «Не пробуждай воспоминаний», «Свидание», «Молчали листья, звезды рдели»
Варламов – «Вздохнешь ли ты», «Белеет парус одинокий», «О, не целуй меня», «Что мне жить и тужить»
Верстовский – «Певец», «Старый муж»
Гурилев – «К фонтану Бахчисарайского дворца», «Сердце - игрушка», «Улетела пташечка»
Дюбюк – «Много добрых молодцев», «Не обмани»
Н.А. Титов – «Буря», «Я помню чудное мгновенье»

Дополнительный список

Бортнянский – «Гимн луне», «Прощай, прощай», «Романс о прекрасном Тирсисе», «Романс о Поле и Виргинии»
Дубянский – «Ты велишь мне равнодушным», «Стонет сизый голубочек»
Козловский – «Милая вечор сидела», «Прежестокая судьбина», «Пчелка»

А.С. Даргомыжский

Сопрано

«Ветроград», «Шестнадцать лет», «Песня рабыни», «Юноша и дева», «Чаруй меня, чаруй», «На раздолье небес», «Как часто слушаю», «Еще молитва».

Меццо-сопрано

«Не скажу никому», «Расстались гордо мы», «Я все еще его, безумная, люблю», «У него ли русы кудри», «Я затеплю свечу», «Я здесь, Инезилья», «Оделась туманом Гренада».

Тенор

«Ты хорошенькая», «Что мне до песен», «Что в имени тебе моем», «Палладин», «Свадьба», «Ты и Вы», «Ты не верь, молодец», «Как мила ее головка».

Баритон

«Влюблен я, дева-красота», «Русая головка», «И скучно, и грустно», «Мне грустно», «Червяк», «Я Вас любил», «Мельник», «Оделась туманами Сьерра Невада», «Моя милая», «Поцелуй».

Бас

«Старый капрал», «Восточный романс», «Ночной зефир», «Мне грустно», «Червяк», «Мельник», «Я помню глубоко», «Я вас любил».

Композиторы-романтики

Шуберт – вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня»; «Юноша у ручья», «Ночные фиалки», «Полевая розочка», «Форель», «Сын муз», «К луне», «Ночь и грезы»

Шуман – вокальные «Мирты», «Юношеский альбом», «Круг песен»; «Два гренадера», «Солдат»

Мендельсон – «Мне песней крылатой», «Италия», «Баркаролла», «Фиалка», «Зюлейка», «Новая жизнь – новая любовь», «На крыльях чудной песни», «Я вижу всегда тебя во сне», «Зимняя песня», «Привет», «Весенняя песня»

Брамс – «Серенада», «Одиночество в поле», «Барабанщик», «Стоим мы в сумраке рядом», «К месяцу», «Посланник», «Напрасная серенада», «Глубже вся моя дремота», «Верное сердце», «Звучат нежней свирели», «Под дождем», «Ланиты, - вы розы», «Песня девушки», «Девушка поет», «Странник», «Ах, взор свой обрати», «Колыбельная», «Твои голубые глаза», «Сон», «Прохладой веет ночь», «Бродили мы»

Лист – «В любви все дивных чар полно», «Радость и горе», «Ты луч возьми», «Лорелея», «Серенада», «Ты, как цветок», «Миньона», «Смертельной полны отравы», «Как дух Лауры», «Где он?», «Средь радости»

Григ – Песня и колыбельная Сольвейг, «В альбом», «Сон», «Лесные странствия», «Лебедь», «Любовь», «Первое свидание», «В вечерний час», «В челне», «С водяной лилией», «С примулой», «К родине», «Охотник», «Таней козлят», «Избушка», «Сердце поэта», «Осенью»

Вольф – Песни на ст. Мерике, Гете, Гейне, Эйхендорфа; «Итальянские песни» т.1, «Гимн Вейлы»

Малер – «Песни об умерших детях», Песни из «Волшебного рога мальчика», «Рейнская легенда», «Кто сочинил эту песенку», «Воспоминание», «Души моей ничто не чарует», «Весеннее утро», «Ганс и Грета», «Серенада», «Фантазия», «Не заглядывай мне в очи», «Любишь сияние»

Р. Штраус – «Лепестки лотоса», «Серенада», «Завтра», «К Сицилии», «Я парю», «День всех усопших», «Ненастье»

Венские классики

Гайдн – «Маленький дом», «Первый поцелуй», «Розочка», «Серенада», «Морская царевна», «Матросская песня», «Озеро Деи», «Жизнь наша - сон», «О, сладкий звук»

Бетховен – «Стремление», «Прощание», «Люблю тебя», «Песнь Миньоны», «Новая любовь», «Радость страдания», «Хвала природе», «Поцелуй», «Песнь о блохе», «Влюбленный», «Воспоминание», «Песнь о покое», «Сурок»

Моцарт – «Птички», «Волшебник», «К Хлое», «О, цитра моя», «Старуха», «Когда Луиза сжигала письма», «Госка по весне», «Фиалка», «Немая скорбь», «Покой, словно прежде», «Песнь расставания», «Розы этих щечек милых», «Предостережение», «Достойный путь», «Умиротворение», «Тайна», «Маленькая пряжа»

Русские композиторы

Глинка – «Финский залив», «Венецианская ночь», «Адель», «Бедный певец», «Я помню чудное мгновенье», «К цитре», «Мэри», «Сомнение», «Как сладко с тобою мне быть», «Милая роза», «В крови горит огонь желанья», «Я здесь, Инезилья»

Балакирев – «Взошел на небо месяц ясный», «Слышу ли голос твой», «Испанская песня», «Приди ко мне» и др.

Бородин – «Спесь», «Отравой полны мои песни», «Песня темного леса», «Разлюбила красна девица»

Мусоргский – «Царь Саул», «Колыбельная Еремушки», «Калистрат», «Пирушка», «С няней в углу», «С куклой» (из вокального цикла «Детская»)

Кюи – «О чем в тиши ночей», «Сожженное письмо», «Коснулась я цветка», «Тучка», «Осень», «Ласточка»

Римский-Корсаков – «О, если б ты могла», «Запад гаснет», «Я пришел к тебе с приветом», «Дева и солнце», «Свеж и душист», «Красавица», «Нимфа», «Восточный романс», «Не ветер веет с высоты», «О чем в тиши ночей», «Звонче жаворонка пенье», «На нивы желтые», «Пророк», «Гонец», «Октава»

Чайковский – «Не верь, мой друг», «Ни слова, о друг мой», «И больно, и сладко», «Слеза дрожит», «Погоди», «Канарейка», «Хотел бы в единое слово», «Серенада Дон-Жуана», «То было раннею весной», «Средь шумного бала», «Кабы знала я», «Благословляю вас, леса», «На нивы желтые», «Скажи, о чем в тени ветвей», «Соловей», «Растворил я окно», «Закатилось солнце», Песни для детей. Соч. 54

Рахманинов – «Утро», «В молчанье ночи тайной», «Не пой, красавица при мне», «Давно ль, мой друг», «Дитя, как цветок ты прекрасна», «Островок», «Она как полдень хороша», «Весенние воды», «Ночью в саду у меня», «Крысолов», «Они отвечали», «У моего окна», «Арион»

Романсы и песни отечественных композиторов XX века

Аракишвили – «На холмах Грузии», «Я жду тебя», «Догорела заря», «В деревне», «Тихая ночь»

Белов – «Аварские мотивы», «Девичьи песни», вокальный цикл на ст. Мандельштама

Василенко – «Армянская серенада», «Я простая девка на баштане»

Гаврилин – «Вечерок», «Немецкая тетрадь» (1 и 2), «Времена года», «Русская тетрадь»

Дунаевский – «Если Волга разольется», «На луга-поляны»

Ипполитов-Иванов – «Японские стихотворения», «Провансальские песни»

Кабалевский – «Серенада красавицы», «Серенада Дон-Кихота» из музыки к постановке «Дон-Кихот»

Левина – «Акварели», «Родник», «Море», «Певец», «Горные вершины», «Красивые глазки»

Мурадели – «Бухенвальский набат», «Россия – Родина моя»

Мяковский – «Мне кажется порой», «Ночевала тучка», «Две липы», «Заклинание», «Она поет»

Прокофьев – «В твою светлицу», «Болтунья», «Помни меня», «Румяной зарею покрылся восток»

Салманов – «Березы», «Журавлиная песня», «Очищенный», «Простая песня», «Песни об одиночестве»

Свиридов – «Любовь», «Страдания любви», «Силуэт», «Русская песня», «Вербочки», «Зимняя дорога»

Слонимский – «Шесть стихотворений Ахматовой», «Десять стихотворений Ахматовой», «Лирические строфы», из «Японских стихотворений»

Тищенко – «Время», «Детские песни», «Три стихотворения Цветаевой»

Хачатурян – романс Нины из оперы «Маскарад», «Моя родина», «Песня про иву»

Шапорин – «Заклинание», «Я помню вечер», «Расставание», «Под небом голубым», «За горами, за лесами»

Шостакович – «Четыре стихотворения Пушкина», «Сатиры», «Испанские песни», «Пять стихотворений из журнала «Крокодил», вокальный цикл на ст. Бернса

Композиторы Кабардино-Балкарии

Балов – «Цвети, моя родина», «Хасанби», «Сельский монтер», «Лариса»

Блаева– «Пусть никогда не умирают дети», «Песня о журавлях», «Роза Пиренеев», «Одуванчик»

Байчекуев – «Тебе, красавица», «Утренняя звезда», «Доброе утро, люди», «Матери», «Новые мечты»

Дауров – «Адыгэнамыс», «Саратина», «Увези ты меня при луне», «Когда узнаешь ты»

Жеттеев – «Песня о родном крае», «Иду к восходящему солнцу», «Письмо матери», «Вечерний мальчик», «Песня о Долинске», романс «Черный снег»

Жириков– «Ладонь для птиц», «Береза над ущельем», «Журавли», «Моя весна», «Снег идет»

Карданов – «Приходи вечером на свидание», «Белая голубка», «Руки матери», баллада о Марухском перевале, «Без вести пропавшие», «Горская красавица»

Каширгов – «Возьми меня в Балкарию», «Сватовство», «Подкова счастья», «Дайте отдохнуть печалям»

Казанов – вокальный цикл на ст. Ф. Балкаровой, «Девушка и весна», «Родное село», «Белая птица», «Детский сон»

Коган – «О любви» - цикл романсов для женского голоса и фортепиано на ст. поэтов Кабардино-Балкарии:

1. «Колыбельная»
2. «Девушка сидела на пригорке»
3. «Роза»
4. «Не верь ему»

«Прекрасна жизнь» - цикл романсов для мужского голоса и фортепиано:

1. «Мир велик»
2. «Каска»
3. «Пришла ко мне любовь»
4. «Женские глаза»
5. «Ива»
6. «Года уходя навсегда»
7. «Прекрасна жизнь»

Молов – «На летящем коне», «У мира доброе начало», «Адыги говорят», «Мое солнце», «Зажги, любовь, еще одну любовь», «Берегите матерей»

Османов – «Любимая песенка», «Улетают журавли», «Первая любовь», «Взгляни, блестит луна»

Темирканов– «Лирическая», «Жду тебя»

Тхабисимов – «Моя Адыгея», «Я благодарю», «Свадебная», «Синан», «Мой аул», «Уважайте старость»

Хаупа – вокальный цикл для детей «В зоопарке» на ст. Афаунова (6 песен), вокальный цикл «Зов кукушки» на ст. Афаунова, «Кабардинские девичьи пляски» (7 песен), «Моя весна», «Некрасивая девчонка»

Шахгалдян – «Ласточка», «Университетский вальс», «Хлеб и роза», «Пусть он знает», «Си нэдахэ», «Фаризат», «Скачи, мой ослик»

Шериева – «Люблю тебя, моя Кабардино-Балкария», «Слышу твой голос», «Всадник», «Каштаны», «Колыбельная», «Дыхание весны», «Горец и песня», «Песня горянки»

Шейблер – «Таужан», «Накулен», «Андемиркан», «Колыбельная», «Призывники».

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Главной формой учебной и воспитательной работы является практическое занятие в классе.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в вокальном искусстве дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины «Камерное пение». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурсов. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список вокалистов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Деятельность преподавателя должна быть направлена на сознательное освоение студентами учебной дисциплины «Камерное пение».

Преподавателю необходимо четко проектировать учебный процесс, ясно формулировать задачи и цели дисциплины.

Курс «Камерное пение» должен служить целям профессионального образования и воспитания студентов.

Для лучшего усвоения курса и его живого восприятия рекомендуется использовать иллюстративный материал в виде CD, DVD дисков и видеокассет. Подбор музыкальных иллюстраций должен представлять искусство наиболее ярких, характерных для той или иной эпохи исполнителей.

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.

Учебный репертуар складывается из романсов и песен зарубежных и русских композиторов, концертных арий, народных песен. Занятия следует проводить в атмосфере неформального творчества, духовного напряжения и высоких художественно-исполнительских задач. Деятельность педагога должна быть направлена на освоение студентами основных направлений, стилей, существующих в искусстве камерной музыки. Так же педагог должен воспитывать в студентах живую и чуткую образную восприимчивость, указывать на ключевые моменты в раскрытии содержания произведения. Особое внимание следует уделять поэтическому тексту, столь важному в искусстве камерного пения.

Закрепление теоретических знаний в ходе практической работы над конкретным репертуаром помогает совершенствованию вокального мышления певца и упрочению осознанного отношения к процессу пения.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией практического материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Камерное пение» предполагает выполнение следующих работ:

Тема	Задание
------	---------

Два произведения (по выбору педагога)	Самостоятельно изучить нотный и поэтический текст (ПК-5; ПК-10; ПК-20).
Три произведения различного характера и стиля.	Самостоятельно изучить нотный и поэтический текст, а также осмыслить структуру и содержание произведений (ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-20).
Четыре романса или песни из одного цикла, или четыре произведения композиторов одного творческого направления.	Изучить нотный и поэтический текст, подробно изучить направление, к которому принадлежат выбранные произведения. Осмыслить основные требования, отличия и особенности, предъявляемые к исполнению данных произведений (ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-20).
<ol style="list-style-type: none"> 1. Концертная ария. 2. Романс западноевропейского композитора. 3. Романс русского композитора. 4. Романс композитора-импрессиониста. 5. Народная песня. 	Изучить самостоятельно нотный и поэтический текст. Выявить основные отличия каждого выбранного произведения. Подробно изучить направление, к которому принадлежит то или иное произведение. Быть готовым объяснить стилистические особенности, выбранных произведений. Особое внимание уделить жанровым и стилевым отличиям (ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-20; ПСК-3).

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде экзамена.

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

5 (отлично):

- *стабильное, безошибочное исполнение музыкального текста в соответствии с необходимыми исполнительскими и художественными требованиями музыкального сочинения.*
- *Яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание произведений разных эпох и стилей.*

4 (хорошо):

- *Хорошо выучен текст, но исполнение недостаточно выразительное и осмысленное.*
- 3 (удовлетворительно):**
- *малосодержательное исполнение, некачественно отработанные элементы выразительных средств.*
- 2 (неудовлетворительно):**
- *ошибки в тексте, остановки при исполнении, несостоятельность технологическая и смысловая.*

Самостоятельная работа

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на уроках с самостоятельным изучением учебного материала. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- получение, обработка и сохранение источников информации;
- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование, реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. AveMaria: вокальный альбом / сост. Л. П. Абрамова. - Москва : Музыка, 2006. - 136 с. - Вып. 5.
2. Алябьев, А. А. Избранные романсы и песни: для голоса в сопровождении фортепиано / А. Алябьев. - Москва : Музыка, 2007. - 68 с.
3. Арии итальянских композиторов XVI – XVIII веков для высоких голосов. – Москва : Музыка, 1998.
4. Булахов, П. П. Избранные романсы и песни : для голоса в сопровождении фортепиано / П. П. Булахов. – Москва : Музыка, 2007. - 48 с.
5. Варламов, А. Избранные романсы и песни : для высокого и среднего голосов в сопровождении фортепиано / А. Варламов. – Москва : Музыка, 2007. - 48 с.
6. Варламов, А. Е. Полная школа пения : учеб. пособие / А. Е. Варламов. - 3-е изд., испр. – Санкт - Петербург : Планета музыки ; Санкт – Петербург : Лань, 2008. - 120 с. : нот. - (Мир культуры, истории и философии)
7. Глинка, М. И. Вокальные дуэты : в сопровождении фортепиано / М. Глинка. – Москва : Музыка, 2008. - 80 с.
8. Григ, Э. Избранные романсы и песни : для голоса и фортепиано - М. : Музыка, 2007. - 48 с.
9. Гурилев, А. Избранные романсы и песни : для одного и двух голосов в сопровождении фортепиано / А. Гурилев. – Москва : Музыка, 2007. - 80 с.
10. Ладухин, Н. М. Вокализы / Н. М. Ладухин. – Москва : Классика-XXI, 2008. - 78 с. : нот.

11. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала [Текст] : мастер-класс / Л. Н. Морозов. – Санкт - Петербург : Лань ; Санкт – Петербург : Планета музыки, 2008. - 48 с. : + DVD. - (Мир культуры, истории и философии).
12. Милькович, Е.А. Систематизированный вокальный педагогический репертуар. – Москва , 1970.
13. Романсы, вальсы, русские народные песни из репертуара Ирины Журиной : для сопрано в сопровождении фортепиано / сост. И. М. Журина ; обраб. В. Н. Городовской. - Москва : Музыка, 2008. - 60 с.
14. Хрестоматия вокального педагогического репертуара. Для I и II курсов сопрано. Часть I. – Москва : Музыка, 1969.
15. Хрестоматия вокального педагогического репертуара для сопрано. Музыкальное училище III – IV курс. – Москва : Музыка, 1971. - Часть I, II.
16. Хрестоматия вокального педагогического репертуара для баритона и баса / сост. Аден, Р. - Москва : Музыка, 1971.

Дополнительная литература

1. Вопросы вокальной педагогики / Ред. Л. Дмитриев. Вып. 6 – М., 1976
2. Варламов А. Полная школа пения. – М., 1953
3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики, гл. I. – М., 1968
4. Шильников Н. О вокально-педагогической практике в Италии. – В сб.: Вопросы физиологии пения и вокальной методики. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 25. – М., 1975
5. Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. – М., 1968
6. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии, ч. 1. – М., 1929
7. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии, ч.2. – М., 1932
8. Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М. Глинки. – М., 1963
9. Вопросы физиологии пения и вокальной методики / Ред. О. Агарков. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 25. – М., 1975
10. Кремлев Ю. Эстетические взгляды Прокофьева. – М.-Л., 1956
11. Ламперти Ф. Искусство пения. Перевод с итальянского. – М., - П., 1923
12. Машевский Г. Вокальное исполнительство в воззрениях и практике
13. Назаренко И. Искусство пения. – М., 1963
14. Полякова Л. Вокальные циклы Г. Свиридова. – М., 1971
15. Рогожина Н. Романсы и песни С. Прокофьева. – М., 1971
16. Элик М. Песни и романсы Г. Свиридова. – М., 1975

Интернет-ресурсы

<http://imslp.org/>
<http://classic-online.ru/>
<http://intoclassics.net/>
<http://www.aveclassics.net/>
<http://classic.chubrik.ru/>
<http://classic-music.ws/>
<http://notes.tarakanov.net/>
<http://www.notomania.ru/>
<http://roisman.narod.ru/>
<http://www.free-scores.com/>
<http://henseltlibrary.wordpress.com/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются классы для проведения занятий, оснащенные фортепиано, звукопоглотителями.

Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля

Фонотека, видеотека, располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия в количестве 3097 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 53.05.04 Музыкально-театральное искусство.

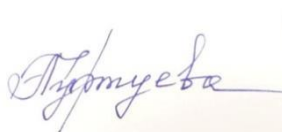
Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2024 года, протокол №1

Заведующая кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: доцент

Гуртуева Л.Э.

Эксперт: профессор

Гасташева Н.К.