

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра сольного пения и оперной подготовки

Принято Ученым советом АГК

Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Тарасов С.В.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Камерное пение»

Направление подготовки

53.04.02 Вокальное искусство

Академическое пение

(уровень магистратуры)

Астрахань 2021

Содержание:

№ п/п	Наименование раздела
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.	Приложение 1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов
9.	Приложение 2 Примерный репертуарный список вокальной литературы для использования в учебном процессе

1. Цель и задачи курса

Цель дисциплины «Камерное пение» - воспитание квалифицированного певца-музыканта, обладающего широким художественно-творческим мировоззрением, подготовленного к исполнительской и педагогической деятельности в области камерного пения.

Задачи дисциплины:

1. Раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально- исполнительских стилей;
2. Формирование художественного вкуса;
3. Выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и, прежде всего романсово-песенной литературы;
4. Умение выявлять особенности драматургического строения произведения, логику музыкального развития сочинения;
5. Ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох в области камерного пения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-1. Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного певца	<i>Знать:</i> – 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; <i>Уметь:</i> – 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 вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; – демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение; <i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; – профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – 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 Исполнительские особенности Классических и современных произведений; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <i>Уметь:</i> – 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); <i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 468 часов, индивидуальные занятия – 128 часов, самостоятельная работа – 340 часа. Время изучения – 1-4 семестр, по 2 часа в неделю. Форма контроля: 1,2,3,4 семестр – экзамен

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1 семестр		
1.	Изучение учебной вокальной программы и подготовка к зачету: 3 произведения французских композиторов (импрессионизм, современная французская музыка). Работа над фразировкой, динамикой звука, дикцией, произношением текста на языке оригинала, умением точно следовать авторским указаниям, художественному замыслу композитора, стилистическому направлению его творчества, особенностям композиторского письма, воплощать разнообразие музыкальных образов.	34
2 семестр		
1.	Изучение учебной вокальной программы и подготовка к экзамену: 3 произведения испанских, итальянских, латиноамериканских композиторов, композиторов США XX– XXI в.в. Работа над фразировкой, динамикой звука, дикцией, произношением текста на языке оригинала, умением точно следовать авторским указаниям, художественному замыслу композитора, стилистическому направлению его творчества,	32

	особенностям композиторского письма, воплощать разнообразие музыкальных образов.	
3 семестр		
1.	Изучение учебной вокальной программы и подготовка к экзамену: 3 произведения немецких композиторов XX – XXI в.в. Работа над фразировкой, динамикой звука, дикцией, произношением текста на языке оригинала, умением точно следовать авторским указаниям, художественному замыслу композитора, стилистическому направлению его творчества, особенностям композиторского письма, воплощать разнообразие музыкальных образов.	34
4 семестр		
1.	Изучение учебной вокальной программы и подготовка к зачету: 3 произведения славянских композиторов композиторов (Дворжак, Сметана, Монюшко, Шимановский и др.). Работа над фразировкой, динамикой звука, дикцией, произношением текста на языке оригинала, умением точно следовать авторским указаниям, художественному замыслу композитора, стилистическому направлению его творчества, особенностям композиторского письма, воплощать разнообразие музыкальных образов.	28
	Всего:	128

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время контрольного урока, проводимого в учебной аудитории, в виде показа части учебной вокальной программы, соответствующей репертуарным требованиям курса, а также неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.).

Промежуточный контроль производится в форме зачётов и экзаменов, предполагающих выступление в концертном зале и исполнение программы, соответствующей репертуарным требованиям курса.

Критерии оценок

Экзамен:

Оценка **«отлично»** оценивает выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества исполнения магистранта. Исполнение должно отличаться свободой и эмоциональной наполненностью.

Оценка **«хорошо»** оценивает выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

Оценка **«удовлетворительно»** оценивает выступление, в котором видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества оцениваются как **«неудовлетворительно»**.

Зачет:

«Зачтено» ставится при выступлении, в котором на высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества исполнения магистранта. Исполнение должно отличаться свободой и эмоциональной наполненностью.

«Не зачтено» ставится при выступлении, в котором видны погрешности технического или содержательного плана при освоении

основных профессиональных задач. Исполнение не отличается свободой и эмоциональной наполненностью.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Камерное пение» используются учебные аудитории для индивидуальных занятий № 19, 20, 23, 25, 32.

Аудитория №19: рояль «Рениш» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 1 шт.

Аудитория №20: рояль «Рениш» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 6 шт., шкаф для документов – 1 шт.

Аудитория №23: рояль «Вейнбах» - 1 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., стул – 1 шт.

Аудитория №25: рояль «Вейнбах» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 6 шт., шкаф для документов – 1 шт., пульт – 1 шт.

Аудитория №32: рояль «Рениш» - 1шт., стул – 8 шт., стол – 1шт., шкаф для документов – 3шт., проигрыватель – 1шт., колонки – 1шт., магнитофон – 1шт., пульт – 1шт., телевизор – 1шт.

Малый зал (98 мест): рояли Boston – 2 шт.

Большой зал (300 мест): концертные рояли Steinway – 2 шт.

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Абт, Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Ф. Абт. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65962>. — Загл. с экрана.
2. Алчевский, Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса [Электронный ресурс]: учебное

пособие / Г.А. Алчевский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53674>. — Загл. с экрана.

3. 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>. — Загл. с экрана.
4. Плужников, К.И. Вокальное искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.И. Плужников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93731>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Вербов, А.М. Техника постановки голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Вербов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101626>. — Загл. с экрана.
2. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Гутман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103709>. — Загл. с экрана.
3. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс] / В.В. Емельянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58171>. — Загл. с экрана.
4. Маркези, М. Элементарные упражнения постепенной трудности для развития голоса [Электронный ресурс] / М. Маркези. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной

- городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 35 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67928>. — Загл. с экрана.
5. Морозов, Л.Н. Школа классического вокала [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Морозов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10259>. — Загл. с экрана.
 6. Панофка, Г. Вокальная азбука. С приложением вокализов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Панофка; Н. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107009>. — Загл. с экрана.
 7. Прянишников, И.П. Советы обучающимся пению [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.П. Прянишников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93744>. — Загл. с экрана.
 8. Работнов, Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Д. Работнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93732>. — Загл. с экрана.
 9. Сильва, Д. Советы начинающим певцам [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Сильва. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95157>. — Загл. с экрана.
 10. Смелкова, Т.Д. Основы обучения вокальному искусству [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55708>. — Загл. с экрана.

11. Сонки, С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводящих звук [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.М. Сонки. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 184 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103885>. — Загл. с экрана.
12. Старк, Э.А. Петербургская опера и ее мастера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А. Старк. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101619>. — Загл. с экрана.
13. Стулова, Г.П. Акустические основы вокальной методики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.П. Стулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69354>. — Загл. с экрана.
14. Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.П. Стулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 196 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103715>. — Загл. с экрана.
15. Сэнтли, Ч. Искусство пения и вокальной декламации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ч. Сэнтли; пер. с англ. Н. Александровой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93735>. — Загл. с экрана.
16. Теляковский, В.А. Мой сослуживец Шаляпин [Электронный ресурс] / В.А. Теляковский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107312>. — Загл. с экрана.
17. Тетраццини, Л. Как правильно петь [Электронный ресурс] / Л. Тетраццини. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета

музыки, 2014. — 208 с. — Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/51727>. — Загл. с экрана.

18. Хаслам, У. Стиль вокального исполнительства [Электронный ресурс]: учебное пособие / У. Хаслам ; пер. Н. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103719>. — Загл. с экрана.
19. Штокхаузен, Ю. Вокальная школа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Штокхаузен. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 172 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101615>. — Загл. с экрана.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов

Применительно к проблеме камерного пения вопрос о качественной подготовке магистранта к уроку встает со всей остротой, так как для полноценного освоения предлагаемого к изучению значительного камерно - вокального репертуара требуется большое количество времени. В зависимости от этапов учебного процесса можно выделить несколько форм самостоятельной работы магистрантов:

1. Ознакомление с литературными первоисточниками исполняемых произведений. Вокалист обязан владеть поэтическим текстом абсолютно свободно, на начальном этапе вне контекста музыкальных задач, то есть, рассматривая текст с позиций актера драматического театра и выявляя его композиционные особенности и выбор средств выразительности.

2. Подготовка подстрочного перевода и работа над произношением при исполнении произведений на языке оригинала (с помощью преподавателей иностранных языков АГК магистранты имеют возможность детально проработать тексты с точки зрения нюансов произношения и фразировочной интонации). В связи со спецификой предмета в классе камерного пения часто практикуется пение на немецком, французском, итальянском и других языках, что обусловлено включением в изучаемый материал высокохудожественных образцов камерной вокальной музыки различных национальных школ.

3. Прослушивание аудиозаписей и исполнительский анализ изучаемых произведений. Если две названные выше формы работы были связаны с анализом стихотворного текста, то прослушивание записей позволяет перейти к анализу текста музыкального, причем анализу творческому, ориентированному на последующую реализацию индивидуальной исполнительской концепции.

4. Знакомство с литературным и эпистолярным наследием композиторов, а также с воспоминаниями современников. Эта форма аналитической работы над произведением на первый взгляд может показаться лишней, но практика свидетельствует, что запас исторических сведений неминуемо обогащает исполнение, делает его многозначным и многоплановым.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что трудно переоценить важность и необходимость самостоятельной работы магистрантов, что находит отражение и в учебном плане дисциплины, отводящем большую часть времени именно творческой, внеклассной работе будущих исполнителей.

**Примерный репертуарный список вокальной литературы для
использования в учебном процессе**

(по типам голосов)

Романсы

Сопрано

Барбер С.

В ясную эту ночь.

Усни, мое сердце.

Бем К.

Тишь ночей.

Бриттен Б.

Все в порядке.

Вебер К.

Песня эльфов.

Сельская полька.

Вольф Г.

Очарованная.

Садовник.

Покинутая девушка.

Цветами осыпьте.

О, будь твой дом.

Встреча.

Мышеловка.

Вольф Д.

Ирис.

Гранадос Э.

Тра-ля-ля и звон гитары.

Дворжак А.

Юмореска.

Дебюсси К.

Мандолина.

Романс.

Фантоши.

Лунный свет.

Пьеро.

Китайский

рондель.

Звездная ночь.

Тени.

Малер Г.

Кто придумал эту песенку?

Похвала знатока.

Ганс и Грета.

Воспоминание.

Весеннее утро.

Пуленк Ф.

Дороги любви.

Се.

Дождь.

Цветы.

Скрипка.

Царица чаек.

Монпарнас.

Всюду твое лицо я вижу.

Форе Г.

Пробуждение.

Тосканская серенада.

Мандолина.

Мотылек и фиалка.

Наша любовь.

Штраус Р.

Цецилии.

День всех усопших.

Ночь.

Секрет.

Серенада.

Тайный призыв.

Завтра.

Сердце стучит.

Звезда моя счастливая.

Апрель.

Гимн любви.

Как скрыть, мой друг.

Звезды, они любви не знают.

В детской.

Грезы в сумерках.

Меццо-сопрано

Барбер С.

В ясную эту ночь.

Вольф Г.

Полночь.

Уединение.

Утренняя роса.

Затаенная любовь.

Дебюсси К.

Колокола.

Фавн.

Романс.

Прекрасней соборов стихия морская.

Чудесный вечер.

Сердцу сладостно томленье.

Дессауер И.

Очарование.

Малер Г.

Воспоминание.

Вдыхая тонкий аромат.

Души моей ничто не чарует.

Онеггер А.

Прощай.

Колокола.

Пуленк Ф.

Дороги любви.

В ночном таинственном саду.

Вчера.

Гайд-парк.

Свеченье глаз.

Мысли полны только тобой.

Равель М.

Хабанера.

Об Анне, бросившей в меня снегом.

Штраус Р.

Серенада. Терпи.

Грезы в сумерках.

Тенор

Барбер С.

Маргаритки.

Усни, мое сердце.

Часы бьют.

В ясную ночь.

Бриттен Б.

Сонет.

Все в порядке.

Дворжак А.

Помню, мать, бывало.

Дебюсси К.

Романс. Деревьев тени во мгле реки.

Малер Г.

Воспоминание.

Сикейра Ж.

Воспоминание.

Потерянное счастье.

Форе Г.

Пробуждение. Май.

Штраус Р.

Посвящение.

День всех усопших.

Цецилии.

Энеску Д.

Измучен я.

Баритон

Бриттен Б.

Салли Гарденс.

Когда я был мальчишкой.

Вольф Г.

Встреча.

Ночь.

Дебюсси К.

Прекрасней соборов стихия морская.

Романс.

Малер Г.

Души моей ничто не чарует.

Кинжал.

Воспоминание.

Равель М.

Романтическая песня Дон-Кихота.

Синдинг Х.

Сирень.

Семь невест.

Огня зажигать мне не надо.

Форе Г.

Путник.

Ноктюрн.

Баркарола.

Осень.

Штраус Р.

Серенада.

Посвящение.

Ночь.

Бас

Барбер С.

В ясную ночь.

Барток Б.

Кукурузное поле.

Жена разбойника.

Золотая лань

Берг А.

Песнь тростника.

Бриттен Б.

Мельник.

Вольф Г.

Уединение.

Ночь.

Гимн Вейле.

Могила Анакреона.

Дворжак А.

Помню.

Лес зачарован.

Вольный цыган.

В небе ясный сокол.

Пуленк Ф.

Мазурка.

Равель М.

Испанская песня.

Итальянская песня.

Синдинг Х.

Семь невест.

Огня зажигать мне не надо.

Штраус Р.

Посвящение.

Энке В.

Еще томлюсь тоской желаний.

Что ты клонишь над водами.

Сияет

солнце.

Тихой ночью, поздним летом.

Вокальные циклы

Берг А. «Семь ранних песен».

Бриттен Б. «На этом острове», «Семь сонетов Микеланджело», «Зимние

слова», «Очарование колыбельных», «Шесть стихотворений А. Пушкина», «Эхо поэта».

Вагнер Р. «Пять стихотворений Матильды Везендонк».

Веберн А. «Пять песен на стихи С. Георга» соч.4.

Вольф Г. «Испанская книга песен», «Итальянская книга песен».

Дворжак А. «Песни любви», «Библейские песни», «Цыганские мелодии».

Малер Г. «Волшебный рог мальчика», «Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях».

Равель М. «Естественные истории», «Мадагаскарские песни», «Три народные песни», «Три песни Дон-Кихота».

Римский-Корсаков Н. «Поэту», «Весной», «У моря».

Фалья М. «Семь испанских народных песен».

Форе Г. Поэма одного дня.

Шенберг А. «Книга висячих садов» соч.15.

Штраус Р. «Лепестки лотоса» соч.19, «Девушки – цветы» соч. 22, «Три песни Офелии», «Четыре последние песни».