

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра вокала

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНЦЕРТНО-КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ**

*Уровень основной образовательной программы – магистратура
Направление подготовки – 53.04.03 Искусство народного пения
Профиль – Сольное народное пение
Статус дисциплины – вариативная
Учебный план 2018 года*

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								
Курс	Семестр	Всего час. / сем. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Индивидуальные занятия, час.	Самост. работы, час.	Формы контроля	
1	1	6	54	-	17	37	Экзамен	
	2		54	-	17	37	Диф. зачет	
2	3		54	-	17	37	Экзамен	
	4		54	-	17	37	Диф. зачет	
Всего			6,0	216	-	68	148	Диф. зачет, экзамен.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал А. С. Бурунжу, преподаватель кафедры вокала.

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 4 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой В. А. Кабанова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Концертно-камерное пение» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратура) и адресована студентам 1 – 2 курса (I, II, III, IV семестр) направлений подготовки: 53.04.03 Искусство народного пения, направленность (профиль) – Сольное народное пение ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Специальные вокальные дисциплины высших музыкальных учебных заведений воспитывают квалифицированных специалистов, которые профессионально владеют художественным музыкально-исполнительным мастерством, необходимым для самостоятельной деятельности выпускников – будущих преподавателей, солистов вокальных и хоровых народных коллективов, концертных исполнителей.

Главной целью развитие исполнительского мастерства студентов-вокалистов на материале камерной вокальной музыки. Разносторонняя подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной концертной деятельности. Формирование умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно-вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Развитие художественных способностей, творческой инициативы обучающихся, расширение их музыкального кругозора, воспитание эстетического вкуса молодых вокалистов.

Проводить эту работу нужно на протяжении всех лет обучения. В связи с обозначенной задачей и обучением в музыкальном вузе студент должен овладеть минимумом музыкально-педагогического репертуара и методического материала. Последовательность, в которой осуществляется это обучение, а также перечень материалов, в каждом частном случае определяется в зависимости от индивидуальных особенностей студента, музыкальных способностей и подготовки.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 68 часа, самостоятельная работа – 148 часов.

Формы контроля (див. зачеты, экзамены) проводятся в форме академического концерта. Курс дисциплины заканчивается диф. зачетом.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: развитие исполнительского мастерства студентов-вокалистов на материале камерной вокальной музыки. Разносторонняя подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной концертной деятельности. Формирование умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно-вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Развитие художественных способностей, творческой инициативы обучающихся, расширение их музыкального кругозора, воспитание эстетического вкуса молодых вокалистов.

Задачи:

- воспитать музыкально - эстетический вкус молодых певцов;
- развивать основные понятия стиля исполняемого произведения;
- проводить работу по совершенствованию вокально-технических навыков (ровность звучания во всех регистрах, владение тончайшей палитрой звуковых, динамических оттенков);
- привить студенту-певцу умение в небольшом временном пространстве описать целое событие, смену душевных состояний, заложенных поэзией народных песен и композиторами.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс дисциплины «Концертно-камерное пение» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.04.03 Искусство народного пения, направленность (профиль) – Сольное народное пение.

Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Данная дисциплина начинается с 1 курса I семестра и проходит на протяжении всего периода обучения.

Основывается на базе дисциплины: «Исполнительское мастерство» и является основой для всех последующих дисциплин, связанных с вокально-исполнительской деятельностью.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство:

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы.
ОПК-1	самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при необходимости изменять научный и научный производственный профиль своей профессиональной деятельности.
ОПК-2	свободно пользоваться государственным языком и иностранным языком как средством делового общения.
ПК-1	осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром), создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики
ПК-2	мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду
ПК-10	руководить отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся, составлять научные тексты на иностранном языке.
ПК-15	разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов.

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

знать:

- основные композиторские стили;
- обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей.
- основные нотные издания концертного репертуара
- вокальные резонаторы
- особенности художественно-исполнительских навыков
- певческие резонаторы, особенности певческого дыхания
- особенности работы в академической манере пения

уметь:

- подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения;
- работать в высокой певческой позиции.
- владеть разговорной манерой пения
- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений
- использовать вокально-технические и художественно-исполнительские навыки
- соединять регистры на всем протяжении диапазона
- сглаживать регистровые переходы голоса, применять различные средства художественной выразительности

владеть:

- навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- навыками поиска исполнительских решений.
- приемами психической саморегуляции
- знаниями в области истории исполнительства вокального искусства
- художественно-выразительными средствами
- профессиональной терминологией
- навыками создавать собственную интерпретацию музыкального произведения

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
		И	п	с.р.
1	2	3	4	5
1. Изучение концертно-камерного репертуара, произведений различных стилей и эпох.	27	9	-	18
2. Знание методических и практических основ вокального исполнительского искусства, истории вокального исполнительства, особенностей становления различных вокальных, педагогических школ, основ вокальной педагогики, основы устройства голосового аппарата, гигиены голоса.	26	8	-	18
3. Изучение специальной литературы по профессии, включая труды по теории, истории исполнительства, методике преподавания, а также учебные пособия.	27	8	-	19
4. Выстраивание собственной интерпретаторской концепции в вокальной миниатюре, в вокальном цикле.	28	10	-	18
5. Создание правдивых образов на основе разнообразного концертно-камерного репертуара.	26	8	-	18
6. Продуманно и целенаправленно составлять программы своих концертных выступлений.	28	8	-	20
7. Воспитание артистизма, исполнительской воли, способности энергетически воздействовать на слушателей.	27	8	-	19
8. Владение певческим голосом в камерно-вокальном жанре (точность звукоизвлечения, штрихи, фразировка, нюансы, исполнительское <i>rubato</i>), продемонстрировать свободное владение таковыми.	27	9	-	18
Всего часов:	216	68	-	148

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Первый год обучения:

Подготовка вокалиста в области исполнительства, создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики.

Тема 1. Изучение концертно-камерного репертуара, произведений различных стилей и эпох.

Тема 2. Знание методических и практических основ вокального исполнительского искусства, истории вокального исполнительства, особенностей становления различных вокальных, педагогических школ, основ вокальной педагогики, основы устройства голосового аппарата, гигиены голоса.

Тема 3. Изучение специальной литературы по профессии, включая труды по теории, истории исполнительства, методике преподавания, а также учебные пособия.

Тема 4. Выстраивание собственной интерпретаторской концепции в вокальной миниатюре, в вокальном цикле.

Вокально-педагогическая работа на первом году обучения предусматривает:

- выбор программы для демонстрации вокально-технических данных, окраса голоса;
- изучение исполнительского репертуара;
- совершенствование вокальной техники;
- работа над трудными фрагментами произведений;
- единство эмоциональной составляющей и технических умений учащегося.

Второй год обучения:

Осваивание разнообразного классического и современного репертуара, участие в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду

Тема 5. Создание правдивых образов на основе разнообразного концертно-камерного репертуара.

Тема 6. Продуманно и целенаправленно составлять программы своих концертных выступлений.

Тема 7. Воспитание артистизма, исполнительской воли, способности энергетически воздействовать на слушателей.

Тема 8. . Владение певческим голосом в камерно-вокальном жанре (точность звукоизвлечения, штрихи, фразировка, нюансы, исполнительское *rubato*), продемонстрировать свободное владение таковыми.

По окончании второго обучения учащийся:

- знает технологию голосообразования и голосоведения;
- владеет правильным звукоизвлечением и голосоведением в вокальной практической деятельности;
- осознает способы решения художественно-исполнительских трудностей;
- овладеть всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование творческой инициативы;
- владеет различными вокальными стилями исполнения;
- проводить самостоятельный анализ произведений.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям с преподавателем. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Концертно-камерное пение» является работа над полученным материалом на занятиях с преподавателем, а также работа с методическим материалом по специальности. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях, а также концертной деятельности.

8. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Русские народные песни для голоса соло

1. Как у Ванюшки
2. Эх, верба
3. Ряба, ряба перепелочка
4. Что у тещеньки зять пирует
5. Веселитесь, подруги
6. Голубь-голубочек
7. Ой, да здесь спосохла.
8. Кумушки-то шьют
9. Гордёна
10. Ванюшка мой, миленький мой
11. Ты женись, женись
12. Ой, да не кукуй, кукушечка
13. Ох ты, ноченька
14. Волга-матушка
15. Сама себе я сдивовалась
16. Как и шел да бежал казак из неволи
17. Дубровушка
18. Орел мой

Обработки русских народных песен и авторские произведения

1. Запросваталимладешеньку. Обработка В. Попикова
2. В нас по матушке, по Волге. Обработка Е. Макаренковой
3. Скоморошина. Музыка А. Артемкина, слова народные
4. Ты рябина ли, рябинушка. Музыка А. Ларина, слова народные.
5. Песня матери. Музыка А. Ларина, слова О. Хабарова
6. Не было собак - и вдруг залаяли. Музыка В. Беляева, слова Н. Рубцова
7. Посажу я черемуху. Музыка Ж. Кузнецовой, слова народные.
8. Колыбельная. Музыка С. Новиковой, слова А. Новикова
9. Донская плясовая. Музыка В. Позднеева, слова народные
10. Пролегала путь-дорожка. Обработка В. Малярова
11. Где моя Россия начиналась? Музыка В. Панина, слова А. Прокофьева
12. Белилицы, румяницы вы мои. Напев Н. Плевицкой, обработка С. Рахманинова

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Концертно-камерное пение» является одной из основных в профессиональной подготовке студентов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки: «Сольное народное пение». – воспитание вокалиста высокой квалификации, подготовленного к исполнительской, общественно-музыкальной (просветительской) деятельности, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения концертных программ.

Непосредственная подготовка к уроку требует глубокого продумывания структурных элементов и должен проходить в такой последовательности:

- отбор музыкально-вокального материала;
- проработка вокальных трудностей в выбранных произведениях;
- определение вокальной техники, которые обеспечили бы результативность вокализации;
- закрепление приобретённых знаний и использование их в концертной деятельности.

Педагогическая работа основывается на совершенствовании вокальной техники, развитие художественного вкуса, изучение обширного репертуара, овладение оперным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей.

**10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ
(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ):**

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Выпускник продемонстрировал стабильность при исполнении программы, показал понимание формы произведений; продемонстрировал техническое совершенство; владение исполнительскими средствами выразительности; музыкальную яркость; использование широкой динамической палитры. Мастерское владение звуком; логичность и последовательность в воплощении музыкальных образов; глубину музыкального мышления; показал индивидуальную интерпретацию произведения и показал убедительный артистизм;
Хорошо (4)	Выпускник продемонстрировал стабильное исполнение программы с некоторыми недостатками; техническое совершенство, но исполнительские средства выразительности были ограничены; была продемонстрирована недостаточная музыкальная яркость в воплощении музыкальных образов; показал понимание формы произведений; продемонстрировал логичность и последовательность в воплощении музыкальных образов; интерпретация произведения была недостаточно выразительна;
Удовлетворительно (3)	Выпускник исполнил программу стабильно, но форма произведений показана несовершенно; технический арсенал исполнителя недостаточно развит; удовлетворительное владение исполнительскими средствами выразительности; динамическая палитра не выразительная, артистизм проявляется не во всех произведениях;
Неудовлетворительно (2)	Выпускник продемонстрировал нестабильность при исполнении сольной программы; не владеет техническими и исполнительскими средствами; динамическая палитра не выразительная; интерпретация музыкальных произведений неубедительна; музыкальные образы раскрыты односторонне.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Вербов, А. М. Техника постановки голоса: : учеб. пособ. / А. М. Вербов. — СПб : Лань, 2017. — 64 с.](#)
2. [Дмитриев, Л. Голосообразование у певцов : \(Материалы рентгенологических исследований\) / Л. Дмитриев. — М. : Музгиз, 1962. — 55 с.](#)
3. [Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. — М. : Музыка, 1968. — 674 с.](#)
4. [Егорычева, М. И. Упражнения для развития вокальной техники : методическое пособие / М. И. Егорычева. — К. : Музична Україна, 1980. — 117 с.](#)
5. [Егоров, А. М. Гигиена голоса и его физиологические основы / А. М. Егоров. — М. : Моск. типография № 8, 1962. — 174 с. : ил.](#)
6. [Зданович, А. П. Некоторые вопросы вокальной методики / А. П. Зданович. — М. : Музыка, 1965. — 148 с.](#)
7. [Калугина, Н. Методика работы с русским народным хором / Н. Калугина. — 2-е изд., перераб., доп. — М. : Музыка, 1977. — 254 с.](#)
8. [Луканин, В. Обучение и воспитание молодого певца / В. Луканин. — Л. : Музыка, 1977. — 102 с.](#)
9. [Менабени, А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. — М. : Просвещение, 1987. — 94 с.](#)
10. [Морозов, В. П. Тайны вокальной речи / В. П. Морозов. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 122 с.](#)
11. [Микиша, М. Практичні основи вокального мистецтва / М. Микиша. — К. : Музична Україна, 1971. — 89 с.](#)
12. [Назаренко, И. К. Искусство пения. Очерки и материалы по истории, теории и практике художественного пения : хрестоматия / И. К. Назаренко. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Музгиз, 1963. — 511 с.](#)
13. [Стулова, В. Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению / В. Г. Стулова. — М. : Прометей, 1992. — 270 с.](#)
14. [Шамина, Л. В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л. В. Шамина. — 4-е изд. — М. : Музыка, 1988. — 173 с.](#)

Дополнительная литература:

15. [Вартанян, И. А. Звук - слух – мозг / И. А. Вартанян. — М. : Наука, 1981. — 176 с.](#)
16. [Знаменська, О. В. Культура мови у співі / О. В. Знаменська. — К. : Музгиз, 1959. — 158 с.](#)
17. [Люш, Д. В. Развитие и сохранение певческого голоса / Д. Люш. - Киев : Муз. Україна, 1988. - 138 с.](#)
18. [Мешко, Н. К. Искусство народного пения : практическое руководство и методика обучения искусству народного пения / Н. Мешко. - Архангельск : Правда Севера, 2007. - 126 с.](#)

Интернет-источники:

19. Белорусский хоровой портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/>
20. Литература по народному музыкальному творчеству [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vk.com/topic-20283174_34741497
21. Личная подборка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.livelib.ru/selection/865720-vsjo-po-vokalu>
22. Монографии по истории и теории хорового исполнительства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/>
23. Учебные пособия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aperock.ucoz.ru/load/24-5>
24. Энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/dic.html>
25. Энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/dic.html>

1.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён фортепиано, пюпитром.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.