

**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

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНЕНИЕ КРУПНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ФОРМЫ**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство

Статус дисциплины – вариативная

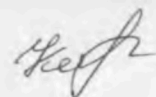
Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Очная				Самост. работа. час.	Форма контроля
			Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Индивидуальные занятия, час			
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

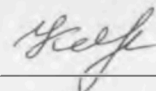
Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработала В.А. Кабанова доцент кафедры вокала.

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

Протокол № _____ от _____ 2019 г. Зав. кафедрой _____ В.А. Кабанова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Исполнение крупной вокальной формы» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратура) и адресована студентам 1 – 2 курса (I, II, III, IV семестр) направлений подготовки: 53.04.02 Вокальное искусство 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 является воспитание вокалиста высокой квалификации, подготовленного к исполнительской и общественно-музыкальной (просветительской) деятельности, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством исполнения крупных вокальных форм.

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 (экзамены и дифференцированные зачеты) проводятся в форме академического концерта. Курс дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: подготовка вокалиста в области исполнительства, способных творчески воссоздавать произведения традиционной вокальной культуры, разнообразные произведения устной и письменной музыкальных традиций, обладающих культурой концертно-сценического мастерства.

Задачи:

- изучение исполнительского репертуара;
- умения ориентироваться в сольном репертуаре;
- составлять концертные программы;
- совершенствование вокальной техники;
- развитие певческого диапазона голоса;
- развитие художественного вкуса;
- овладение всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства;
- результативная самостоятельная работа над произведением.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс дисциплины «Исполнение крупной вокальной формы» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

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

Основывается на базе дисциплин: «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
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

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

знать:

- основные композиторские стили;
- обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей.

уметь:

- подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения;
- работать в высокой певческой позиции.

владеть:

- навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- навыками поиска исполнительских решений.

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. Исполнение развернутой арии с речитативом.	54	17	-	37
2. Исполнение арии из кантат, ораторий, месс.	54	17	-	37
3. Исполнение сцены из оперы.	54	17	-	37
4. Исполнение партии в оперном спектакле, поставленном учебным заведением.	54	17	-	37
Всего часов:	216	68	-	148

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:

Подготовка вокалиста в области исполнительства, способных творчески воссоздавать произведения традиционной вокальной культуры.

Тема 1. Исполнение развернутой арии с речитативом.

Тема 2. Исполнение арии из кантат, ораторий, месс.

Тема 3. Исполнение сцены из оперы.

Тема 4 Исполнение партии в оперном спектакле, поставленном учебным заведением.

Вокально-педагогическая работа на первом году обучения предусматривает:

- изучение исполнительского репертуара;
- умения ориентироваться в сольном репертуаре;
- составлять концертные программы;
- совершенствование вокальной техники;

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:

Усовершенствование культуры концертно-сценического мастерства.

Тема 1. Исполнение развернутой арии с речитативом.

Тема 2. Исполнение арии из кантат, ораторий, месс.

Тема 3. Исполнение сцены из оперы.

Тема 4 Исполнение партии в оперном спектакле, поставленном учебным заведением.

По окончании второго обучения учащийся:

- развить певческий диапазон голоса;
- развить художественный вкус;
- овладеть всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства;
- проводить самостоятельную работу над произведением.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям с преподавателем. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Исполнение крупной вокальной формы» 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

1. Ю. Мейтус «Молодая гвардия»
2. В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»
3. В.А. Моцарт «ДОН ЖУАН»
4. Г. Доницетти «Любовный напиток»
5. Г. Доницетти «Дон Паскуале»
6. Дж. Перголези «Служанка-госпожа»
7. Д. Чимароза «Тайный брак»
8. О. Николаи «Виндзорские проказницы»
9. Дж. Россини «Севильский цирюльник»
10. Дж. Верди «Травиата»
11. Дж. Пуччини «Богема»
12. Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан»
13. Б. Сметана «Проданная невеста»
14. Ш. Гуно «Ромео и Джульетта»
15. И. Штраус «Летучая мышь»
16. Р. Планкет «Корневильские колокола»
17. К. Орф «Умница»
18. А. Даргомыжский «Русалка»
19. П. Чайковский «Иоланта»
20. П. Чайковский «Евгений Онегин»
21. Н. Римский-Корсаков «Царская невеста»
22. Н. Римский-Корсаков «Снегурочка»
23. М. Мусоргский «Сорочинская ярмарка»
24. С. Рахманинов «Алеко»
25. С. Рахманинов «Франческа ди Римини»
26. С. Прокофьев «Любовь к трем апельсинам»
27. С. Прокофьев «Дуэнья»
28. В. Шебалин «Укрощение строптивой»
29. Р. Щедрин «Не только любовь»
30. А. Спадавеккия «Овод»
31. М. Красев «Морозко»

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Исполнение крупной вокальной формы» является одной из основных в профессиональной подготовке студентов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки: «Вокальное искусство». – совершенствование вокальной техники, развитие художественного вкуса, изучение обширного репертуара, овладение оперным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей. Индивидуальные аудиторные занятия проводятся в интерактивной форме.

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, развитии 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;
Удовлет ворительно (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;
Неудовлет ворительно (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. [Алчевский Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса : учеб. пособие. — 2-е изд., стер. — М. : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. — 64 с.](#)
2. [Андгуладзе Н. Homo cantor. Очерки вокального искусства. — М. : Аграф, 2003. — 240 с.](#)
3. [Багрунов В. П. Азбука владения голосом / В. П. Багрунов. — СПб. : Композитор, 2010. — 220 с.](#)
4. [Витт Ф. Практические советы обучающимся пению / под ред. Ю. А. Барсова. — Л. : Музыка, 1968. — 62 с.](#)
5. [Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 183 с.](#)
6. [Гнидь Б. Історія вокального мистецтва : підручник. — К. : НМАУ, 1997. — 319 с.](#)
7. [Варламов А. Е. Полная школа пения : учеб. пособие / А. Е. Варламов. — 4-е изд., стер. — СПб : Лань, 2012. — 120 с.](#)
8. [Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. — М. : Музыка, 1968. — 674 с.](#)
9. [Дмитриев Л. Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. — М. : \[б. и.\], 2002. — 188 с.](#)
10. [Залеская М. К. Рихард Вагнер. Запрещенный композитор. — М. : Вече, 2013. — 240 с.](#)
11. [Львов М. Л. Из истории вокального искусства. / М. Л. Львов. — М.: Музыка, 1964, — 228 с.](#)
12. [Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели / Дж. Лаури-Вольпи. перевод с ит.яз. — Л.: Музыка, 1972. — 303 с.](#)
13. [Роллан Р. Опера в XVII веке в Италии, Германии, Англии / под ред. М. В. Иванова-Борецкого. — М. : Музгиз, 1931. — 131 с.](#)
14. [Чешихин В. История русской оперы \(с 1674 по 1903\). — СПб : П. Юргенсона, 1905. — 648 с.](#)
15. [Ярославцева Л. К. Зарубежные вокальные школы : учеб. пос. по курсу истории вокала. — М. : МГПИ, 1981. — 90 с.](#)

Дополнительная литература

1. Виардо, П. Упражнения для женского голоса. Час упражнений : учеб. пособие / П. Виардо ; пер. А.Ю. Ефимова. — СПб. : Лань: Планета музыки. — 142 с.
2. Вокальное образование XXI века. Материалы научной конференции. Сборник статей. МГУКИ – 2005. -245 с.
3. [Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях: учеб. пособие / М. А. Дейша-Сионицкая. — 2-е изд., стер. — СПб. : Лань: Планета музыки, 2014. — 62 с.](#)
4. [Дмитриев, Л. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев ; Л. Дмитриев. —](#)

[М. : Музыка, 2004. – 368 с.](#)

5. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса : учеб. пособие / К. И. Плужников. – 2-е изд., испр. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. – 94

6. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения / Н. Симакова. – М.: Музыка, 1985. – 360 с., нот.

12. 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.