

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ДПП ПП
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ ДПП ПП

Рабочая программа дисциплины
Камерное пение

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Искусство вокального исполнительства
(с расширенной группой профильных дисциплин)

Рабочая программа дисциплины
Камерное пение

Разработчики программы:

Попова Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой сольного пения, доцент

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: развитие художественного вкуса для осуществления стилистически адекватной интерпретации исполняемых произведений, выявления их музыкально-поэтического содержания, умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений.

Задачи:

- формирование профессионального кругозора в области камерно-вокальной музыки и практическое владение навыками его реализации в исполнительской практике;
- формирование систематизированных знаний о приемах вокальной техники в произведениях камерно-вокального репертуара;
- выработка умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1)
--	---

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Исполнение музыкальных произведений в качестве солиста, в ансамбле, с оркестром, хором, исполнение партий в музыкальном спектакле	ПК-1: Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность	Знать: – обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса, возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре; Уметь: – представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с материалом, способность эмоционально воздействовать на слушателей; – демонстрировать культуру вокального интонирования;

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над камерно-вокальным произведением, в том числе на языке оригинала; – осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплины	Общая	Всего контактных, час.	Контактная работа			Самостоятельная работа	Распределение часов контактной работы по курсам и семестрам				Формы контроля	
				Лекции	Индивидуальная работа	Групповые, ОВХ,		1 курс		2 курс		Промежуточная аттестация	
								1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Зачет	Экзамен
2	Камерное пение	72	46	-	46	-	26	16	16	14	-	2	3

4. Содержание дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Контактная работа, часов		Самостоятельная работа, часов	Формы текущего контроля успеваемости
			Групповые	Индивидуальные		
1	Canzone итальянских композиторов XVI-XIX веков. Русский романс "доглинкинского" периода	17	-	11	6	Контрольное прослушивание
2	Произведения западноевропейских композиторов-классиков. Романсы М. Глинки	16	-	10	6	Контрольное прослушивание
3	Lied и романсы западноевропейских и	16	-	10	6	Контрольное прослушивание

	русских композиторов-романтиков					
4	Камерно-вокальная музыка композиторов XX века	23	-	15	8	Контрольное прослушивание
		72	-	46	26	

Тема 1. Canzone итальянских композиторов XVI-XIX веков. Русский романс "доглинскинского" периода

Изучение стиля итальянских композиторов на примере произведений А. Вивальди, А. Кальдара, А. Скарлатти, Б. Марчелло, Дж. Перголези, Н. Порпора, В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Россини, Дж. Верди.

Особенности стиля русского романса доглинскинского периода в творчестве А.А. Алябьева, П.П. Булахова, М.И. Бернанды, Д.С. Бортнянского, А.Е. Варламова, А.Н. Верстовского, А.Л. Гурилёва, О.А. Козловского, Н.С. Титова, Н.А. Титова, М.Л. Яковлева.

Тема 2. Произведения западноевропейских композиторов-классиков. Романсы М. Глинки

На примере изучения произведений западноевропейских композиторов-классиков: Й. Гайдна, Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта и русского композитора М. Глинки решаются задачи формирования у обучающихся:

- понимания стиля;
- ощущения исполнительской формы
- навыка грамотной артикуляции гласных звуков и чёткого произнесения согласных звуков;
- владения многообразием тембральной окраски звука, культурой грамотного построения музыкальной фразы;
- координирования смысловых акцентов в слове и музыке;
- навыков ансамблевого исполнения.

Тема 3. Lied и романсы западноевропейских и русских композиторов-романтиков

Изучение Lied и романсов западноевропейских композиторов Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Ф. Листа, Э. Грига, Г. Вольфа, Г. Малера, Р. Штрауса, композиторов рубежа XIX-XX веков – Р. Ана, Ж. Бизе, Ш. Гуно, Л. Делиба, А. Дюпарка, Ж. Массне, К. Сен-Санса, Г. Форе, С. Шаминад, Э. Шоссона, Э. Сати, Э. Гранадоса, Ф. Обрадorsa, М. де Фалья.

Романсы композиторов "Могучей кучки": М. Балакирева, А. Бородин, Ц. Кюи, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова; а также А. Аренского, С. Василенко, А. Глазунова, Р. Глиэра, А. Гречанинова, М. Ипполитова-Иванова, Н. Метнера, С. Рахманинова, А. Рубинштейна, П. Чайковского. На этом материале осваиваются:

- особенности исполнения камерно-вокальной литературы;
- навык определения главных моментов содержания произведения;
- особенности вокальной интерпретации поэтического текста.

Тема 4. Камерно-вокальная музыка композиторов XX века

На примере изучения камерно-вокальных циклов или отдельных камерно-вокальных сочинений русских композиторов – В. Гаврилина, Д. Кабалевского,

С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Ф. Пуленка, Б. Бриттена – осваиваются особенности мелодического и гармонического стиля музыки XX века. Осуществляется работа над чистотой звукоизвлечения, совершенствованием вокальных приемов (*legato*, *staccato*, *marcato*), соблюдением стилевых норм, выполнением динамических указаний автора.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Количество часов на самостоятельную работу	Содержание и формы самостоятельной работы	Код формируемых компетенций
1	Canzone итальянских композиторов XVI-XIX веков. Русский романс "доглинкинского" периода	6	- самостоятельное выучивание нотного и литературного текста произведений;	ПК-1
2	Произведения западноевропейских композиторов-классиков. Романсы М. Глинки	6	- изучение творчества композитора (-ов) и особенностей стиля;	ПК-1
3	Lied и романсы западноевропейских и русских композиторов-романтиков	6	- прослушивание и просмотр аудио и видео материалов, работа с Интернет-ресурсами;	ПК-1
4	Камерно-вокальная музыка композиторов XX века	8	- участие в мастер-классах, концертах, конкурсах; - самостоятельное изучение камерно-вокального репертуара.	ПК-1

5.2. Методы и средства реализации образовательного процесса

1) Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- практические занятия;
- самостоятельная работа;

2) Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные занятия по дисциплине;
- мастер-классы преподавателей;
- учебная практика;
- самостоятельная работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа должна подкрепляться учебно-методическим обеспечением, включающим нотные издания, учебно-методические пособия, аудио- и видеоматериалы.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- 1) Учебники и учебно-методические пособия;
- 2) Нотные сборники;
- 3) Аудио- и видеоматериалы.

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на кафедре сольного пения, в фонотеке и в ЭБС Академии.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также методические указания по освоению дисциплины, описываются в отдельном документе **«Оценочные средства дисциплины»**.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература:

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2019. - 180 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/118730>
2. Глинка М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано. [Электронный ресурс]: учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2019. - 72 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113960>
3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. [Электронный ресурс]: учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2019. - 352 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/126767>
4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2019. - 168 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/112795>
5. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. - 112 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110850>
6. Ламперти Д.Б. Практическая школа пения (для сопрано и тенора в сопровождении фортепиано): учебное пособие. - СПб.: Планета музыки, 2015. - 144 с.
7. Маркези М. Школа пения в 3-х частях. Практическое руководство. - М: Музыка, 2015. - 152 с.
8. Плужников К.И. Вокальное искусство. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. - 112 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93731>

7.2. Дополнительная литература:

1. Андгуладзе Н.Д. Вокальные парадоксы и проблемы мастерства // Тезисы докладов научной сессии, посвящённой 90-летию Д. Андгуладзе. - Тбилиси, 1986. - С. 46-47.
2. Вербов А. Техника постановки голоса. - М., 1961. – 47 с.
3. Далецкий О. Саморегуляция голоса певцов // Музыкальная академия. - 1999. - №1. - С. 143-145.
4. Мазетти У. Краткие указания по пению моим учащимся. - М.: П. Юргенсон, 1912. - 7 с.
5. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. - М., 2002. - 496 с.
6. Панофка Г. Вокальная азбука. С приложением вокализов. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2019. - 64 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/119122>
7. Прянишников И.П. Советы обучающимся пению. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. - 144 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110854>
8. Юдин С.П. Формирование голоса певца. - М., 1962. – 176 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>
- Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
- Библиотека Всё для студента <http://www.twirpx.com/>
- Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>
- Нотный архив Бориса Тараканова <http://notes.tarakanov.net/>

Информационные справочные системы

- Федеральный портал «Российское образование» <http://edu.ru>
- Российский фонд культуры <https://www.culture.ru/music>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (индивидуальное)	1. Аудитории для проведения занятий, оборудованные стационарным или переносным мультимедийным комплексом для показа видеозаписей, музыкальным инструментом (фортепиано), стульями, зеркалом. 2. Концертный зал для проведения репетиций, экзаменов, концертов, аудио- и видеозаписей

Обучающиеся имеют возможность для подготовки к учебным занятиям использовать ресурсы библиотеки, читального зала, фонотеки и фильмотеки.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. Академия хорового искусства подключена к электронной библиотечной системе (ЭБС) издательства «ЛАНЬ» <http://e.lanbook.com/>. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.