

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Кириченко Наталья Николаевна

Должность: И. о. заведующей кафедрой академического пения и хорового

дирижирования

Дата подписания: 21.06.2024 18:10:02

Уникальный программный ключ:

76ee1dd40782f299d3157f9a998eab47b66ba1b5

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»

Факультет консерватория
кафедра академического пения и оперной подготовки

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой
академического пения и
оперной подготовки

 Н.Н. Кириченко

«11» июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.17 КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ

Направление подготовки 53.03.03 – Вокальное искусство

Профиль подготовки – Академическое пение

Квалификация (степень) выпускника – Концертно-камерный певец,
преподаватель

Форма обучения - очная

Год начала подготовки – 2024

Краснодар
2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины обязательной части Блока 1 обучающимся очной формы обучения по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», профилю «Академическое пение» в 3-8 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 года, приказ № 659 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Народная артистка России, профессор,
ген. директор ГКБУК КК
«Краснодарская филармония имени
Г.Ф. Пономаренко»

Пономаренко В.И.

заслуженная артистка РФ, зав.
кафедрой академического пения и
оперной подготовки, профессор

Кириченко Н.Н.

Составитель: старший преподаватель

Чапчикова В.Ю.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического пения и оперной подготовки «11» июня 2024 г., протокол № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины «Камерное пение» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	9
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	9
6.1. Контроль освоения дисциплины	
6.2. Фонд оценочных средств	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	11
7.1. Основная литература	11
7.2. Дополнительная литература	12
7.3. Периодические издания	12
7.4. Интернет-ресурсы	12
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	13
7.6. Программное обеспечение	17
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	18
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	20

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Камерное пение» является изучение камерной вокальной музыки во всём многообразии её феномена: от первых примеров академической традиции нового времени - музыки эпохи Возрождения - до вокальных произведений, написанных в XX столетии. Цель дисциплины «Камерное пение» - воспитание квалифицированного певца-музыканта, обладающего широким художественно-творческим мировоззрением, подготовленного к исполнительской и педагогической деятельности в области камерного пения

Задачами освоения дисциплины «Камерное пение» являются:

- овладение стилями исполнения камерной вокальной музыки;
- воспитание исполнительской и сценической культуры будущего концертного певца;
- постижение правил и норм певческого слова в соединении с процессом певческой фонации;
- исполнение камерной музыки на концертной эстраде на должном профессиональном уровне.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное искусство» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, обладание отличными вокальными данными.

Дисциплина базируется на универсуме камерной вокальной литературы во всём её многообразии и включает практическое изучение камерной вокальной музыки в исторической ретроспективе – от эпохи Возрождения до наших дней, осваивает правила, нормы и традиции исполнения музыки разных национальных школ. Предмет «Камерное пение», являясь одним из важнейших элементов постижения вокального искусства, тесно связан с другими учебными дисциплинами: специальность, актёрское мастерство, сценическая речь, история музыки, музыкальная форма. Данная дисциплина является необходимой неотъемлемой частью комплекса таких дисциплин как «Изучение кантатно-ораториального репертуара», «Сольное пение», «Актёрское мастерство», «История музыки (отечественной, зарубежной)», «Основы фонии и устройство голосового аппарата», «Творческая практика», «Педагогическая практика».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-1 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения в концертно-камерном сольном исполнительстве.	•сольный камерно-вокальный репертуар •значительный камерно-вокальный репертуар •обширный камерно-вокальный репертуар, вокальные циклы.	•пользоваться вокальными приемами •достигать в значительной мере художественного замысла композитора в исполнении камерных вокальных произведений. •технически и художественно верно подготовить исполнение произведений камерно-вокального жанра, вокальных циклов.	•основными приемами и стилистикой исполнения камерно-вокальных произведений •способностью качественного исполнения произведений камерно-вокального жанра •художественно-выразительными средствами (вокальными приемами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), опытом исполнения произведений камерного жанра, вокальных циклов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540час.).

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	ЛЗ	ИЗ	СР	
1	Начальный период в камерном пении	3			32	40	зачет
2	Базовый этап. Даргомьжский	4			36	72	–
3	Немецкая романтическая песня	5			32	22	Экзамен 18
4	Композиторы-классики в камерной вокальной музыке	6			36	9	Экзамен 27
5	Камерно-вокальная музыка русских композиторов	7			32	31	Зачет 9

6	Подготовка концертной программы	8			24	93	Экзамен 27
	ИТОГО				192	267	81

4.2 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
Раздел 1. Начальный период в камерном пении			
Тема 1.1 Старинная итальянская ария	<u>Индивидуальные занятия:</u> Старинная итальянская ария. Знакомство с музыкой данного периода (стиль, семантика). 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.	16	ПК-1
	<u>Самостоятельная работа</u> Ознакомление со сборниками, включающими итальянские арии	20	
Тема 1.2. Романсы «доглинкинского» периода	<u>Индивидуальные занятия:</u> Параллельно с итальянскими ариями студенты начинают изучение русского романса «доглинкинского» 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.	16	ПК-1
	<u>Самостоятельная работа</u> Ознакомление с лирическими народными песнями	20	

Раздел 2 Базовый этап			
Тема 2.1. Романсы А.С. Даргомыжского	<u>Индивидуальные занятия:</u> 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.	18	ПК-1
	<u>Самостоятельная работа</u> Вокальные произведения А. С. Даргомыжского Знакомство с музыкой данного периода (стиль, семантика).	36	
Тема 2.2. Изучение песен народов мира	<u>Индивидуальные занятия:</u> Изучение также русских народных песен, песен народов ближнего зарубежья. а также итальянских, французских, испанских, английских, шотландских и других песен народов мира.	18	ПК-1
	<u>Самостоятельная работа.</u> Изучение сборников песен народов мира	36	
Раздел 3. Немецкая романтическая песня			
Тема 3.1. Романсы западноевропейских композиторов-романтиков (1)	<u>Индивидуальные занятия:</u> Знакомство с творчеством западноевропейских композиторов-романтиков: Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Э. Грига, Ф. Листа, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, 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.	16	ПК-1
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над произведениями композиторов-романтиков	11	
Тема 3.2. Романсы западноевропейских композиторов-романтиков (2)	<u>Индивидуальные занятия:</u> Изучение романсов И. Брамса, Х. Вольфа, Г. Малера	16	ПК-1
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над произведениями композиторов-романтиков	11	
Раздел 4. Композиторы-классики в камерной вокальной музыке			
Тема 4.1. Изучение песен Й.Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена	<u>Индивидуальные занятия:</u> 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-	18	ПК-1

	инструментальная техника, без владения, которой затрудняется дальнейшее изучение камерного репертуара.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение песен Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена	4,5	
Тема 4.2. Вокальные циклы	<u>Индивидуальные занятия:</u> Кантата и оратория (Бах, Гендель). Вокальные циклы композиторов 19 столетия	18	<i>ПК-1</i>
	<u>Самостоятельная работа.</u> Изучение номеров из кантат и ораторий	4,5	
Раздел 5. Камерно-вокальная музыка русских композиторов			
Тема 5.1. Вокальные циклы русских композиторов	<u>Индивидуальные занятия:</u> Песенная лирика М. И. Глинки, А. П. Бородина. Фрагмент вокального цикла или три произведения одного композитора	16	<i>ПК-1</i>
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение циклов русских композиторов	15	
Тема 5.2. Романсы композиторов XIX-XX вв.	<u>Индивидуальные занятия:</u> Русские композиторы 20 века. Изучение романсов и циклов Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, Ц. А. Кюи, А. К. Глазунова, С.В. Рахманинова.	16	<i>ПК-1</i>
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над циклами русских композиторов	16	
Раздел 6. Подготовка концертной программы			
Тема 6.1. Работа над развернутой концертной арией	<u>Индивидуальные занятия:</u> 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.	12	<i>ПК-1</i>
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над развернутой концертной арией	47	
Тема 6.2. Подготовка концертной программы	<u>Индивидуальные занятия:</u> Подготовка программы: Вокальный цикл (на выбор 5-6 номеров), либо 5-6 произведений одного композитора на выбор, либо: 1. Кантатно-ораториальное произведение. 2. Старинная ария. 3. Романс русского композитора-классика. 4. Романс зарубежного композитора. 5. Романс или песня композитора XX века. 6. Народная песня. (продолжительностью 25-30 минут).	12	<i>ПК-1</i>
	<u>Самостоятельная работа.</u> Подготовка программы выпускной квалификационной работы	46	
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)		<i>Экзамен</i>	

ВСЕГО:	468	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины «Камерное пение» проводится в форме индивидуальных практических занятий. Освоение дисциплины направлено на воспитание гармоничной личности и формирование широкого исполнительского диапазона и творческих возможностей артиста в сфере профессиональной деятельности. Изучение модуля происходит с ориентацией на основной вид деятельности академического вокалиста.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы ведущих музыкантов России и зарубежья. Обязательным является прослушивание аудио- и видеодисков, посещение концертов классической и джазовой музыки.

Интерактивной форме обучения отводится 68 часов.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины.

При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам с преобладанием практического обучения предлагается руководствоваться следующим:

«Отлично». Яркое воплощение художественного музыкального образа исполняемых произведений; техническое совершенство исполнения; высокая степень сложности программы; стилевое и стилистическое разнообразие выбранного музыкального материала; личностно-ценностное отношение к исполняемому произведению. Выступление уверенное, осмысленное. Выразительная чистая интонация, отчетливая дикция.

«Хорошо». Исполнение уверенное, музыкальное, выразительное, но задачи, поставленные преподавателем, выполнены не полностью. Исполнение технически не свободно, интонационно с небольшими погрешностями.

«Удовлетворительно» Выступление с явными интонационными погрешностями (фальшиво), но старательное, со стремлением выполнить указания преподавателя.

«Неудовлетворительно» Выступление с явными интонационными погрешностями (фальшиво). Непонимание смысла, характера исполняемых произведений. Формальное отношение к исполнению, плохое знание текста.

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- академический концерт

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета и экзамена.

6.2. Фонд оценочных средств

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено)

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Академический концерт предполагает выступление студента с двумя произведениями камерного жанра.

Пример программы

1. Варламов А. Белеет парус одинокий. На заре ты ее не буди. Ты не пой, соловей. Я вас любил
2. Даргомыжский А. Как мила ее головка. Чаруй, меня, чаруй. Я здесь, Инезилья. Юноша и дева.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций (не предусмотрено)

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине

2 курс 3 семестр:

Выступление студента с программой из произведений камерного жанра. Произведения на выбор:

1. Старинная итальянская ария.
2. Романсы композиторов А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, П. Булахова, А. Верстовского, Титова, А. Дюбюка, М.
3. Яковлева, М. Шишкина, Д. Бортнянского, И. Козловского, М. Дубянского.

3 курс 5 семестр:

1. Вокальные произведения А. С. Даргомыжского (1 на выбор)
2. Романсы Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева, А. Лядова и др. (1 на выбор).

4 курс 7 семестр:

Вокальный цикл (на выбор 3-4 номера), либо 3-4 произведений одного композитора на выбор, либо:

1. Кантатно-ораториальное произведение.
2. Старинная ария.
3. Романс русского композитора-классика.
4. Романс зарубежного композитора

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине.

3 курс 6 семестр:

1. 2 песни на выбор из творчества следующих композиторов: Й. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. Ван Бетховен.
2. Романс-песня западноевропейского композитора - романтика.
3. Песня, романс отечественного композитора советского периода.

4 курс

8-й семестр (программа продолжительностью 25-30 минут).

Варианты программ:

Вокальный цикл (на выбор 5-6 номеров), либо 5-6 произведений одного композитора на выбор, либо:

1. Кантатно-ораториальное произведение.
2. Старинная ария.
3. Романс русского композитора-классика.
4. Романс зарубежного композитора.
5. Романс или песня композитора XX века.
6. Народная песня.

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Беллини, Винченцо. Камерно-вокальные произведения для голоса и фортепиано : ноты / В. Беллини ; пер. В. Н. Небольсиной. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2023. – 83 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-5053-4 (Лань). – ISBN 978-5-4495-0472-2 (Планета музыки). – ISBN 979-0-66005-268-6 (Планета музыки). – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.

2. Концертно-камерное пение: Программа и методические рекомендации для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов / Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки ; авт. сост. О.И. Чернавская. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 56 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260>

3. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса : учебное пособие / Н. Ваккаи ; пер. с итал. Н. А. Александровой. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 47 с. – (Учебники для вузов. Специальная

литература). – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.

4. Людько, М. Г. Старинная музыка в классе камерного пения : учебно- методическое пособие / М. Г. Людько. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2017. – 177, [2] с. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.

5. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты] : учеб. пособие / К. И. Плужников. - 2-е изд., испр. - СПб.

6. Ипполитов-Иванов, М. М. Собрание камерно-вокальных сочинений : в 2 томах / М. М. Ипполитов-Иванов ; сост., вступ. ст. Ю. Н. Савельева. – Москва : [б. и.], 2009. – 356 с. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.

7. Шуберт, Франц. Прекрасная мельничиха = Die Schone Mullerin : цикл песен на слова В. Мюллера для голоса и фортепиано / Ф. Шуберт. – Москва : Музыка, 2004. – 79, [1] с. – ISBN 979-0-66006-187-9. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.

8. Шуман, Роберт. Любовь и жизнь женщины = Frauenliebe und -leben : цикл песен на слова А. Шамиссо для голоса и фортепиано / Р. Шуман. – Москва : Музыка, 2006. – 31, [1] с. – ISBN 979-0-66010-125-4. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.

9. Шуман, Роберт. Любовь поэта = Dichterliebe : цикл песен на слова Г. Гейне для голоса и фортепиано / Р. Шуман. – Москва : Музыка, 2011. – 47, [1] с. – ISBN 979-0-66010-126-1. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.

7.2. Дополнительная литература

1. Венгрус, Л. А. Пение и музыкальный всеобуч (практика) [Ноты] / Л. А. Венгрус. - СПб. : Музыка, 2008. - 302 с.
2. Виардо, П. Упражнения для женского голоса. Час упражнений [Ноты] : учеб. пособие / П. Виардо ; пер. А.Ю. Ефимова. - СПб. : Лань: Планета музыки, 142 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1547-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-100-6 (Изд-во "Планета музыки") : 300.00.
3. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях [Текст] : учеб. пособие / М. А. Дейша-Сионицкая. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2014. - 62 с. - ISBN 978-5-8114-1213-6 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-027-6 (Изд-во "Планета музыки") : 100.00.
4. Дмитриев, Л. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев ; Л. Дмитриев. - М. : Музыка, 2004. - 368 с. - ISBN 5-7140-0355-1 : 233.00.

5. Морозов В.П. Резонансная теория искусства пения и вокальная техника выдающихся певцов. – М, 2001.
6. Смелкова, Т. Д. Академическое пение в современном образовательном пространстве : учебно-методический комплекс : бакалавриат по направлению 53.03.03 "Вокальное искусство", профиль "Академическое пение" : учебно-методическое пособие для студентов вузов / Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 411, [1] с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст (визуальный) : непосредственный.
7. Степанидина, О. Д. Русская камерно-вокальная культура XIX века: трансформация жанра романса и проблемы исполнительства / О. Д. Степанидина ; Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483826> (дата обращения: 04.04.2023). – Текст : электронный.

7.3. Периодические издания

Журналы

1. Музыкальная жизнь
 2. Музыкальная академия
 3. Народное творчество
 4. Культура
 5. Традиционная культура
- Газеты
6. Музыкальное обозрение
 7. *Электронные периодические издания*
 8. Культура культуры (новый электронный журнал с 2014 г.): <http://www.cult-cult.ru/>
 9. Музыкальный Клондайк (Газета): <http://www.muzklondike.ru/archive/>
 10. Наше наследие: <http://www.nasledie-rus.ru/>
 11. Педагогика искусства: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm>
 12. Старинная музыка: <http://stmus.ru/arhive.html>
 13. Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>

7.4. Интернет-ресурсы

1. Университетская библиотека он-лайн (biblioclub.ru)
2. РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru) Электронный каталог библиотеки КГИК - более 160 000 записей.
3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ)(feb-web.ru)
4. Журнальный зал (magazines.russ.ru)
5. Библиотека пьес (biblioteka.teatr-obraz.ru)
6. arXiv.org e-Print archive (arxiv.org)
7. Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine

(<http://archive.org>)

8. Электронная библиотека РГБ
(<http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru>)
9. Нотный архив Бориса Тараканова (<http://notes.tarakanov.net/>)
10. Электронная библиотека студента (<http://studylib.com/humanitarian/>)
11. Периодические издания:
12. PhotoCASA: http://photocasa.ru/photo-journal/photojournals_pdf/
13. Аналитика культурологи: архив журнала
14. Дискуссия: <http://www.journal-discussion.ru/arhiv.html>
15. Искусство кино: <http://www.kinoart.ru/archive>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Основное внимание в камерно-вокальном исполнительства направлено на изучение стилей от музыки барокко (Монтеверди, Вивальди, Баха, Генделя) до музыки авангарда. Подробно изучается стиль эмоциональной выразительности - романтический, как наиболее сложный.

За весь 3 курс каждым студентом должно быть пройдено 6-7 произведений. За 5 семестр, студентом должно быть пройдено 4-5 произведений.

В программу 7 семестра 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. В программу выпускного экзамена должны входить: 1. Концертная ария. 2. Романс западноевропейского композитора. 3. Романс русского композитора. 4. Романс композитора-импрессиониста. 5. Народная песня.

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

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя. Это особая форма обучения студентов, предполагающая самостоятельную работу по заданиям преподавателя, выполнение которых потребует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Поэтому организация самостоятельной работы студентов является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Большой объём работы при изучении дисциплины ложится именно на самостоятельные формы, так как они являются базовыми в предстоящей

педагогической и исполнительской работе. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в закреплении и осмыслении полученного на занятиях материала, но и в интенсивном поиске новой информации. Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт педагогу право: судить о степени освоения учебно-методического материала; оценить уровень заинтересованности студентов, их профессиональную компетентность, психологическую мотивацию; точнее использовать индивидуальные особенности разных студентов в дальнейшем обучающем процессе.

Методические рекомендации для преподавателя.

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 аудио- и видеозаписей. 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. Также 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.

Список рекомендуемых произведений.

Старинные итальянские арии

Высокий голос

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

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

Странника из оперы «Триумф Юдифи»

Дуранте – Ария «Danza, danza, fanciulla»

Каччини – Амариллис («Amarilli») – мадригал

Кальдара – Ария «Almadelcore»

Кариссими – Ария «Non posso vivere»

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» («Comeraggioidisol»), Ария из сольной кантаты для альты «Vaghelucì» 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», Ария контральто из кантаты «SalveRegina», «Confusasmarita»

Дуранте – Ария «Vergintuttoamor»

Кариссими – Ария «Vittoria, vittoria»

Габриелли – Арияизоперы «Clearco in Negroponte» («Belezzatirana»)

Лео – Речитатив и ария Мириалы из оперы «Олимпиада» («Secerca? Se dice»)

Скарлатти – «Se delitto e Ġadorarti»

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 вечер 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».

Мецо-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», «Тоска 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 – «Бухенвальдский набат», «Россия – Родина моя»

Мясковский – «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

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплины обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Astra Linux 1.6, P7-Офис, MuseScore, Google Chrom, Firefox, Яндекс

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин(модулей).

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

большой концертный зал на 450 посадочных мест, достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

камерный зал на 70 посадочных мест, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

конференц-зал на 50 мест;

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие направленности (профилю) программы;

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В организации обеспечены условия для содержания и профилактического обслуживания учебного оборудования, в том числе для ремонта музыкальных инструментов.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)
Протокол № ____ от «__» _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой

(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)