

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
сольного пения и оперной
подготовки
В. П. Баранова

«05» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Концертно-камерное пение

Уровень образовательной программы
Направления подготовки
Профиль
Форма обучения
Факультет
Кафедра

магистратура
53.04.02 Вокальное искусство
Академическое пение
очная
музыкальный
сольного пения и оперной подготовки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа. Часы (семестры)	Контакт. Часы (семестры)			Часы контроля	Форма итогового контроля
			1	2	3		
ЗЕ	Часы						
7	252	74	36	34	36	72	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки: 53.04.02 «Вокальное искусство», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 818 от 23 августа 2017 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 28 июня 2021 г., протокол № 23

Разработчик: профессор, заслуженный артист России

В. П. Баранова

Заведующий кафедрой сольного пения и оперной подготовки:
профессор, заслуженный артист России

В. П. Баранова

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цели изучения дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «Концертно-камерное пение» магистрантами в музыкальном вузе является подготовка магистров в области академического пения, воспитание высококвалифицированных певцов-музыкантов, владеющих профессиональным мастерством – как в исполнительской, так и в педагогической деятельности, способных использовать многообразные возможности голоса для достижения убедительной интерпретации авторского текста вокальных произведений концертно-камерного репертуара.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- подготовка, накопление и совершенствование сольного концертно-камерного репертуара;
- совершенствование певческих навыков камерного пения;
- формирование профессиональных навыков в процессе концертной деятельности;
- формирование представления об интерпретации камерных произведений в соответствии с их особенностями;
- развитие навыков самостоятельного анализа художественных и технических особенностей вокальных произведений, подбор концертно-камерного репертуара и составление концертных программ.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

Возможно применение ЭО и ДОТ.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Концертно-камерное пение» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1,2,3 семестров в объеме 180 часов индивидуальных занятий. Форма итогового контроля – экзамен в конце 3 семестра обучения. Входные знания и умения магистранта соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в музыкальном вузе и подтвержденным на вступительном экзамене в магистратуру.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения,	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации; Уметь:

записанные разными видами нотации	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы.
<p>ПКО-1</p> <p>Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально исполнительскую деятельность в качестве оперного певца</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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). <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-2</p> <p>Способен овладеть разнообразным стилем классическим современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 и исполнительские особенности классических и современных произведений; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

интерпретацию музыкальных произведений	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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). <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-3</p> <p>Способен планировать и проводить репетиционную сольную работу и репетиционную ансамблевую работу с концертмейстером</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене; – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам; – самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; – навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; – базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры			Всего часов
	1	2	3	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	36	106

Индивидуальные занятия	36	34	36	106
Самостоятельная работа (всего)	18	20	36	74
Часы контроля (подготовка к экзамену)	0	36	36	72
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	-	зачет с оценкой	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	54	90	108	252
ЗЕ	1,5	2,5	3	7

5 Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Сольная камерная программа (1 семестр)	Сценическая интерпретация камерного репертуара. Разработка исполнительского плана. Выбор средств художественной выразительности. Исполнение произведений камерного репертуара с учетом стиля. Программа: Итальянские песни Русские народные песни Русские романсы	ОПК-2 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3
Сольная камерная программа (2 семестр)	Изучение музыкальной структуры произведений. Творчество западно-европейских композиторов-романтиков. Произведения западно-европейских композиторов. Итальянские, французские, испанские, английские, шотландские народные песни Программа: Итальянские песни Русские народные песни Русские романсы	ОПК-2 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3
Сольная камерная программа (3 семестр)	Углубленное изучение произведений русских композиторов. Углубленное изучение романсов отечественных композиторов советского периода. Отечественные композиторы современного периода. Программа: Итальянские песни	ОПК-2 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3

	Русские народные песни Русские романсы	
--	---	--

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Индивидуальные занятия	СРС	Всего час.
Подготовка концертной камерной программы (1 семестр)	36	18	54
Сольная камерная программа (2 семестр)	34	20	54
Сольная камерная программа (3 семестр)	36	36	72
Всего	106	74	180

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Алчевский, Григорий Алексеевич. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса : учебное пособие / Г. А. Алчевский. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. – 61 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/160205/#1> (дата обращения: 04.03.2021). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-8114-7472-1. ISBN 978-5-4495-1285-7. – Текст электронный.

2. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Е. Варламов. – 4-е изд., стер. – Электрон. нотное изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. – 120 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/3180/#1>.

3. Дмитриев, Леонид Борисович. Основы вокальной методики : учебное пособие / Л. Б. Дмитриев. – 2-е изд, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 352 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/126767/#3> (дата обращения: 08.11.2019). ISBN 978-5-8114-4427-4. ISBN 978-5-4495-0187-5. – Текст электронный.

4. Ламперти, Франческо. Искусство пения [Электронный ресурс] = L'arte del canto : по классическим преданиям: технические правила и советы ученикам и артистам: учебное пособие / Ф. Ламперти. – 2-е изд., испр. – Электрон. книги. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009. – 192 с. – (Мир культуры, истории и философии) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/2000/#1>. ISBN 978-5-8114-0962-4.

5. Ламперти, Франческо. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Ламперти ; пер. Н. А. Александрова. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 144 с. – (Учебники для вузов. Специальная

литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/49476/#1>. ISBN 978-5-8114-1616-5. ISBN 978-5-9193-8125-9.

6.2 Дополнительная литература

1. Баранова, Вера Павловна. Музыка на все времена: любимые произведения Веры Барановой [Электронный ресурс] : хрестоматия для сопрано / В. П. Баранова. - Изд-во: КГИИ. - Красноярск, 2017. – 147 с. - URL: <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php>

2. Глинка, Михаил Иванович. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. И. Глинка. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 72 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/128786/#3> (дата обращения: 25.11.2019). ISBN 978-5-8114-4801-2. ISBN 978-5-4495-0354-1. ISMN 979-0-66005-007-1.

3. Дейша-Сионицкая, Мария Адриановна. Пение в ощущениях : учебное пособие / М. А. Дейша-Сионицкая. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. – 64 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/160192/#1> (дата обращения: 05.03.2021). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-8114-7383-0. ISBN 978-5-4495-1265-9. ISMN 979-0-66005-059-0. – Текст электронный.

4. Дюпре, Жильбер Луи. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж. Л. Дюпре ; пер. Н. А. Александрова. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/44211/#1>. ISBN 978-5-8114-1613-4. ISBN 978-5-9193-8122-8.

5. Егорычева, Мария Ивановна. Упражнения для развития вокальной техники [Электронный ресурс] : методическое пособие / М. И. Егорычева. – 1 файл в формате PDF. – Киев : Музична Україна, 1980. – 117 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=875.

6. Ефремов, Герман Тимофеевич. Формирование репертуара баритона в практике обучения вокалиста в вузе : методические рекомендации / Г. Т. Ефремов, Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. – Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2020. – 32 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4781 (дата обращения: 26.11.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. – Текст : электронный.

7. Морозов, Владимир Петрович. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники [Текст] : учебно - методологическое пособие для вокалистов музыкальных вузов / Владимир Петрович Морозов. — 2-е изд. испр. и доп. — Москва : Институт психологии РАН, 2008. — 592 с. : ил. тв. — (Искусство и наука) . — Гриф УМО РФ. — ISBN 5-89598-218-1

8. Огороднов, Дмитрий Ерофеевич. Методика музыкально-певческого воспитания : учебное пособие / Д. Е. Огороднов. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 224 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/151822/#1> (дата обращения: 06.11.2020). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-8114-4342-0. ISBN 978-5-

4495-0162-2.

ISMN 979-0-66005-048-4. – Текст : электронный.

9. Прянишников, Ипполит Петрович. Советы обучающимся пению : учебное пособие / И. П. Прянишников. – 10-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 144 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/140677/#1> (дата обращения: 06.07.2020). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-8114-5320-7. ISBN 978-5-4495-0618-4.

10. Тетрацини, Луиза. Как правильно петь : учебное пособие / Л. Тетрацини ; пер. Н. А. Александрова. – 2-е изд, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. – 216 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/167251/#1> (дата обращения: 29.04.2021). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-8114-7849-1. ISBN 978-5-4495-1411-0. ISMN 979-0-66005-057-6. – Текст : электронный.

11. Холодова, Мария Владимировна. «О, музыка! Тебя благодарю!» (страницы творческой биографии Л. В. Марзоевой) : монография / М. В. Холодова, Д. Х. Есяян ; отв. ред. Н. А. Еловская ; Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. – Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2020. – 120 с. – URL: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4607 (дата обращения: 22.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-98121-105-8. – Текст: электронный.

12. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Произведения итальянских композиторов XVI–XVIII вв. : учебное пособие / сост. Т. Д. Смелкова. – 2-е изд, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 104 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/129577/#1> (дата обращения: 12.12.2019). ISBN 978-5-8114-4996-5. ISBN 978-5-4495-0441-8. ISMN 979-0-66005-361-4. – Текст электронный.

13. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара [Электронный ресурс] : для начинающих певцов: меццо-сопрано / Красноярский краевой научно - учебный центр кадров культуры (КНУЦ) ; сост. Н. Н. Соколова. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (КНУЦ), 2017. – 147 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3166.

14. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара [Ноты] : для начинающих певцов и дирижеров хора. Меццо-сопрано / Наталья Николаевна Соколова. — Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015 (ТЦ ФГБОУ ВПО КГАМиТ). — 148 с. : мяг.

Журналы

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование

Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал

Вопросы театра

MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Библиографическая информация

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыкальный журнал

Образование в сфере искусства

Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
Театр
Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
Театр и искусство: статьи по вопросам театра и искусства: журнал
Театральная жизнь (издание закрыто в начале 2014 г.)

Газеты

Вестник театра
Музыкальное обозрение
По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.199.13:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com/books>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science. - URL: <http://apps.webofknowledge.com>
6. Scopus - крупнейшая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. Помимо журналов Scopus индексирует материалы конференций, патенты, книжные серии и отдельные монографии, другие издания. – URL: <https://www.scopus.com>
7. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
8. Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. Словари и энциклопедии на Академике – режим доступа: <http://dic.academic.ru/>
2. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>
3. <http://www.belcanto.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием.

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий:

– **Большой академический концертный зал** – 434 посадочных места, 2 концертных рояля, пульта, современное звукотехническое оборудование, система видеопроекции.

– **Малый концертный зал** – 165 посадочных мест, 2 концертных рояля, пульта, современное звукотехническое оборудование, система видеопроекции.

– **Камерный концертный зал** – 100 посадочных мест, 2 концертных рояля, мобильная система видеопроекции.

Учебные аудитории для групповой и индивидуальной работы:

– **IV-3-01** – рояль, зеркала, моноблок;

– **IV-3-02** – рояль, зеркала;

– **IV-3-03** – рояль, зеркала, моноблок, МФУ А4;

– **IV-3-04** – рояль, зеркала, моноблок;

– **IV-3-05** – рояль, зеркала, моноблок;

– **IV-3-06** – фортепиано, ноутбук, зеркала.

Помещения для самостоятельной работы:

– **специально оборудованное помещение V-2-03А** – компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с необходимым лицензированным программным обеспечением, объединенными в локальную сеть с выходом в интернет: 6 рабочих мест;

– **специально оборудованное помещение – библиотека** с фонд более 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов;

– **специально оборудованное помещение – читальный зал** на 56 мест (из них 5 оборудованы компьютерами, объединенными в локальную сеть с обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду института);

– **специально оборудованное помещение для работы со специализированными материалами – фонотека, видеотека** 42 посадочных места (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi; 25 оборудованы аудио и видео аппаратурой: моноблоки, видеодвойка, видеомагнитофон, телевизоры, магнитолы, DVD – проигрыватели, микросистемы Sony, музыкальные центры, проигрыватели для виниловых дисков (пластинок), ноутбук, слайд - проектор, проектор, экран с электроприводом, миди- клавиатуры). Фонд аудиовизуальных документов - 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), 13000 оцифрованных музыкальных произведений в мр3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

Лист обновлений