

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Кириченко Наталья Николаевна

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

дирижирования

Дата подписания: 22.06.2023 14:17:10

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 хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

академического пения и хорового

дирижирования

Н.Н. Кириченко

«06» февраля 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.07 ИЗУЧЕНИЕ РЕПЕРТУАРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Специальность **53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (по видам).**

Вид – Академическое пение

Квалификация выпускника – Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения – очная

**Краснодар
2023**

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Изучение репертуара высшей школы» базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» обучающимся по специальности 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по видам). Вид – Академическое пение» в 1-3 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины «Изучение репертуара высшей школы» разработана в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г., приказ № 845 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Народный артист России,
профессор

Егоров В.П.

профессор кафедры сольного
пения Ростовской
государственной
консерватории (академии)
им.С.В. Рахманинова,
заслуженная артистка
республики Ингушетия,
лауреат международного
конкурса

Шорлуян Т.В.

Составитель:

Кириченко Н.Н.- заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Адыгея, профессор кафедры академического пения и хорового дирижирования

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического пения и хорового дирижирования «Об» февраля 2023 г., протокол № 7.

Рабочая программа учебной дисциплины «Изучение репертуара высшей школы» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «30» марта 2023 г., протокол № 8.

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:.....	6
4.1. Структура дисциплины.....	6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы.....	7
5. Образовательные технологии.....	10
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	
6.1. Контроль освоения дисциплины.....	11
6.2. Фонд оценочных средств.....	12
6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.....	17
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины....	18
7.1. Основная литература.....	18
7.2. Дополнительная литература.....	18
7.3. Периодические издания.....	20
7.4. Интернет-ресурсы.....	20
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.....	20
7.6. Программное обеспечение.....	23
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	24
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины	25

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

- систематизация знаний в области теории и истории вокального исполнительства и методики преподавания академического пения в высшей школе;
- воспитание широко образованных музыкантов-певцов, профессионально владеющих певческим голосом, разбирающихся в различных стилях и жанрах мировой музыкальной культуры и способных использовать полученные знания и навыки в педагогической и исполнительской деятельности.

Задачи дисциплины:

- совершенствовать подготовку ассистентов-стажеров, опираясь на новейшие научные достижения в области теории и истории исполнительства, методики академического пения, мировые зарубежные и отечественные вокальные школы, классическую и современную практику академического исполнительства;
- развитие вокально-технических и исполнительских навыков камерного пения на материале различных жанров и стилей камерной вокальной музыки, широкое ознакомление с романсово-песенной литературой;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс Б1.Б.07 «Изучение репертуара высшей школы» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по видам). Вид – Академическое пение» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП высшего образования направлений подготовки в области музыкального искусства уровней «специалитет» или «магистратура». Изучение дисциплины необходимо для дальнейшей профессиональной деятельности.

В основе курса лежат индивидуальные занятия, которые позволяют ассистентам-стажерам совершенствовать свой профессиональный уровень исполнительского мастерства, расширять свой репертуар, углублять знания в области музыкальной педагогики.

Данная дисциплина обобщает знания в области истории и теории вокального воспитания, теории вокального образования, обучения и самовоспитания, а также знания в области педагогического мастерства лучших отечественных и зарубежных вокальных педагогов и мастеров пения.

Педагог, ведущий индивидуальные занятия по дисциплине подбирает репертуар, исходя из индивидуальных особенностей каждого ассистента-стажера, степени его одаренности, музыкального развития.

Дисциплина «Изучение репертуара высшей школы» связана с курсом «Методика преподавания специальных творческих дисциплин в высшей школе», педагогической практикой.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
- способностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1); - способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3); - способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4); - готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального исполнительства (ПК-1); - способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2); - способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу	- репертуар, включающий произведения различных эпох, жанров, характеров и стилей; - теорию и историю музыкального и других видов искусств; - особенности исполнительских традиций различных стилей и художественных направлений мировой музыкальной культуры: барокко, классицизм, романтизм, неоклассицизм и т.д.; - исторический и мировоззренческий контекст исполняемого репертуара; - крупнейших исполнителей и композиторов искусства.	- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и в смежных областях (видах искусства); - проявлять личную позицию по отношению к современным процессам в различных видах искусства; - работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; - применять теоретические знания в практической и музыкально-исполнительской деятельности; - осуществлять педагогическую деятельность в высших учебных заведениях. - ориентироваться в особенностях поэтического текста, лежащего в основе исполняемого произведения; - подчинять полученные знания и навыки более полному раскрытию художественного образа в вокальном сочинении; - ориентироваться в принципах построения целостных концертных программ.	- литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; - музыкально-текстологической культурой; - углубленным прочтением и расшифровкой авторского (редакторского) нотного текста; - способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности; - навыками исполнения произведений различных композиторских школ и направлений, разбираться в основных стилистических разновидностях музыки; - навыками ансамблевого исполнительства и сценического движения в процессе концертного исполнения; - навыками камерного пения на языке оригинала; - практическими навыками работы над вокальными циклами; - совершенствоваться

образовательного процесса (ПК-3); - способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4); - способностью осваивать педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5); - способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6); - способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8); - готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11); - способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (ПК-12).			свое профессиональное мастерство.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа).

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу ассистентов-стажеров и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Изучение образцов старинной вокальной музыки.	1			10	61	индивидуальная работа с обучающимся; контрольный урок зачет
2	Освоение произведений композиторов-романтиков	1			12	61	индивидуальная работа с обучающимся; контрольный урок
3	Изучение песенно-романсового творчества композиторов-классиков.	2			12	23	индивидуальная работа с обучающимся; контрольный урок
4	Изучение творчества современных отечественных композиторов	2			14	23	индивидуальная работа с обучающимся; контрольный урок
5	Подготовка теоретического, практического разделов реферата	3			22	158	индивидуальная работа с обучающимся
						36	Экзамен
ИТОГО: 432					70	362	

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): индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
1 семестр			
Раздел 1. Изучение образцов старинной вокальной музыки			
Тема 1.1. Репертуар - старинные арии (из кантат, ораторий)	<u>Индивидуальные занятия:</u> работа педагога по индивидуальному плану с ассистентом-стажером, проверка домашнего задания, работа над вокальными упражнениями для развития вокальной техники, чистоты интонации, выразительности пения.	4	УК-1,3,4 ПК-1 ПК-2 ПК-3

	Подготовка к творческо-исполнительской деятельности стажера. <u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.	30	ПК-4
Тема 1.2. Репертуар - старинные арии (И. Бах, Вивальди, Кальдара и др.)	<u>Индивидуальные занятия:</u> работа педагога по индивидуальному плану с ассистентом-стажером, проверка домашнего задания, работа над вокальными упражнениями для развития вокальной техники, чистоты интонации, выразительности пения. Подготовка к творческо-исполнительской деятельности стажера. <u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.	6 31	ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12
Раздел 2. Освоение произведений русских композиторов-романтиков.			
Тема 2.1. Изучение романсового творчества М. Глинки.	<u>Индивидуальные занятия:</u> работа педагога по индивидуальному плану с ассистентом-стажером, проверка домашнего задания, работа над вокальными упражнениями для развития вокальной техники, чистоты интонации, выразительности пения. Подготовка к творческо-исполнительской деятельности стажера. <u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.	6 30	УК-1,3,4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4
Тема 2.2. Изучение русского романсового творчества периода раннего романтизма.	<u>Индивидуальные занятия:</u> работа педагога по индивидуальному плану с ассистентом-стажером, проверка домашнего задания, работа над вокальными упражнениями для развития вокальной техники, чистоты интонации, выразительности пения. Подготовка к творческо-исполнительской деятельности стажера. <u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.	6 31	ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12
2 семестр			
Раздел 3. Изучение песенно-романсового творчества композиторов-классиков.			
Тема 3.1. Репертуар - арии зарубежных композиторов-классиков	<u>Индивидуальные занятия:</u> работа над техникой, усовершенствованием и разнообразием динамической палитры голоса, а также над артистическим воспроизведением и индивидуальностью трактовки исполняемых произведений, работа над вокальными упражнениями для развития вокальной техники, чистоты интонации, выразительности пения. Подготовка к творческо-исполнительской деятельности стажера. Подготовка к экзамену. <u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.	6 10	УК-1,3,4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4
Тема 3.2. Репертуар - арии отечественных композиторов	<u>Индивидуальные занятия:</u> работа над техникой, усовершенствованием и разнообразием динамической палитры голоса, а также над артистическим воспроизведением и индивидуальностью трактовки	6	ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11

Тема 5.3. Разработка теоретического раздела реферата.	<u>Индивидуальные занятия</u> Теоретический раздел реферата, как правило, это - первая глава, которая содержит в себе глубокий и всесторонний анализ проблемы. Основанием для анализа и выводов служит изучение специальной литературы. Теснейшим образом с теоретической частью связана следующая часть – практическая, в которой те же проблемы рассматриваются с точки зрения их практического решения. <u>Самостоятельная работа</u> Изучение рекомендованной литературы и работа над рефератом	6 40	УК-1,3,4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4
Тема 5.4. Заключительный этап написания реферата	<u>Индивидуальные занятия</u> Заключение должно отразить, насколько достигнута цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит стажер в процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные рекомендации по совершенствованию вокально-исполнительской деятельности ее организации в условиях учебно-воспитательного процесса, с учётом имеющихся реальных условий и перспектив. Окончательное оформление всех разделов реферата. Критерии оценки реферата. Процедура защиты реферата <u>Самостоятельная работа</u> Изучение рекомендованной литературы и работа над рефератом	6 38	ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12
Вид итогового контроля (экзамен)		36	
ВСЕГО: 432 часов/ 12 з.е.			

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к подготовке кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение применяются следующие образовательные технологии:

- технологии проектного обучения (планирование и проектирование деятельности по достижению результата – продукта деятельности: реферата);
- технологии проблемно-диалогического личностно-ориентированного обучения, которые реализуются в интерактивных формах проведения занятий: диалог, дискуссия преподавателя – стажера, разбор ситуаций из творческой и педагогической практики, игровые формы проведения занятий (ролевые, организационно-деятельностные);
- информационные технологии – использование ресурсов Интернета, электронных учебников и учебно-методических пособий, работа с современными профессиональными базами данных и информационными справочными системами, работа с фонотекой, видеотекой, фильмотекой.

Индивидуальные занятия по дисциплине «Музыкальное исполнительство и педагогика высшей школы» составляют 70 часов, из них в интерактивной форме – 40 часов, что составляет 58 % от аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости ассистентов-стажеров по дисциплине производится в следующих формах:

- прослушивание на кафедре;
- контрольный урок.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1.1. Прослушивание на кафедре:

- исполнение образцов старинной вокальной музыки.
- исполнение русского романсового творчества периода М. Глинки.
- исполнение русского романсового творчества периода раннего романтизма.
- исполнение произведений композиторов-романтиков.
- исполнение песенно-романсового творчества композиторов-классиков.
- исполнение творчества современных отечественных композиторов.
- исполнение старинных развернутых арий.
- исполнение вокального цикла.

6.1.2. Задания для самостоятельной работы

1. Ознакомление с литературными первоисточниками исполняемых произведений. Певец обязан свободно владеть поэтическим текстом, на начальном этапе работы над произведением вне контекста музыки, т.е. рассматривать текст с позиций драматического актера, выявляя композиционные особенности и выбор средств выразительности в произведении.

2. Подготовка подстрочного перевода и работа над произношением при исполнении произведения на языке оригинала (с помощью педагогов кафедры иностранных языков). В связи со спецификой предмета в классе камерного пения практикуется пение на немецком, французском, итальянском, испанском и др. языках, что обусловлено включением в репертуар камерной вокальной музыки различных национальных школ. Ассистенты при помощи преподавателей иностранных языков детально прорабатывают нюансы произношения и фразировочную интонацию. Последующая работа над певческим произношением имеет ряд особенностей и проходит в классе под руководством педагога.

3. Прослушивание аудиозаписей и исполнительский анализ изучаемых произведений. Прослушивание записей позволяет сделать музыкальный анализ, который должен быть направлен на реализацию индивидуальной творческой исполнительской концепции. На данном этапе большую практическую ценность приобретают совместные обсуждения в классе различных интерпретационных вариантов использования разнообразных динамических и средств, направленных на воплощение художественного замысла композитора.

4. Знакомство с литературным и эпистолярным наследием композиторов, а также с воспоминаниями его современников. Это помогает певцу обогатить произведение глубже, и многограннее прочувствовать дух эпохи. Это позволяет певцу обогатить исполнение данного произведения большей глубиной и многоплановостью.

5. Альтернативные формы работы. На уроке педагог должен не только ознакомить ассистента с некими суммарными сведениями, но и побудить его к активному расширению в процессе самостоятельных занятий собственных творческих возможностей,

указать формы и способы создания многомерного звукового и пластического образа исполняемого произведения. В таком случае урок может проходить в форме лекции, диалога или беседы.

6.1.3. Контрольный урок предполагает:

- исполнение 4-5 арий (обязательным является изучение старинных арий на языке оригинала),
- 7-8 романсов (несложные романсы немецких классиков, русские романсы и др.)
- 2-3 произведения современных композиторов.

6.2. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация по результатам семестра осуществляется в форме зачета, который проходит в форме открытого выступления на кафедре. Промежуточная аттестация в конце 3 семестра проходит в форме экзамена и подготовки к Государственной аттестации – защите реферата.

6.2.1. Примерные программы выступления на кафедре в 1 семестре (зачет)

Программа 1.

Бах И. Арии из кантат 36,68,201,202. Ария из «Magnificat»

Бенчини П. Ария «Ах, горькая печаль»

Гаспарини Д. Арии из кантат. «Ты, моя певунья». «Тебя забыть мне»

Гендель Г. Ария «Amen, alleluja». «Ария Клеопатры» из оперы «Юлий Цезарь». Арии из оперы «Альцина»

Глюк К. Ария «Odelmidolceardor» (опера «Парис и Елена»)

Вивальди А. Ария Астры из оратории «Торжествующая Юдифь». «Как ландыш серебристый». «Стрелой любви пронзила»

Кавалли Ф. «О, любовь, ты дар прекрасный»

Кальдара А. Канцонетта «Хоть ты жестоко». Ария «Alma del core». Ария «Come raggio del sol»

Куперен Ф. Ария «Мне все твердят». Ария «Зефир в полночной тишине».

Лотти А. Ариетта «О, повтори»

Манфроче Н. «Сердце мое...»

Парадизи П. «Коварная любовь пришла»

Перголези Ариетта «Если любишь»

Перселл Г. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней». «Ах как сладостно любит». Ария «Остров счастья» из оперы «Король Артур»

Рамо Ж. Менуэт из оперы «Кастори Поллукс»

Скарлатти А. Ария из оперы «Тигран». Канцонетта «Стрелы Амура». Ариетта «Сердце объято болью»

Скарлатти Д. «Как мотылек влюбленный»

Страделла А. Ария «Если помогут слезы печальные». Ариетта «О, не верь непостоянной».

Канцонетта «О, как любовь меня томит»

Чести М. Ария из оперы «Оронтея».

Программа 2.

Алябьев А. «И я выйду ль на крылечко», «Я вижу образ твой», «Вижу, бабочка летает», «Вечерком румяну зорю», «Нищая», «Соловей».

Балакирев М. «Обойми поцелуй», «Мне ли, молодцу», «Песня Селима», «Веди меня, о ночь», «Песня золотой рыбки», «Грузинская песня», «Я люблю его», «Догорает румяный закат», «Из под таинственной холодной полумаски», «Шепот, робкое дыхание», «Я пришел к тебе с приветом», «Взошел на небо месяц ясный», «Приди ко мне».

Глинка М. «Финский залив», «Венецианская ночь», «Я помню чудное мгновенье», «Я здесь Инезилья». «В крови горит огонь желанья», «Попутная песня», «Адель».
Даргомыжский А. «Юноша и дева», «Вертоград», «Титулярный советник», «К славе», «Оделась туманом Гренада», «Влюблен я, дева-красота», «Восточный романс 2».
Мусоргский М. «Царь Саул», «Колыбельная Еремушки», «Калистрат», «Пирушка» и др.
Прокофьев С. Пять стихотворений А. Ахматовой: «Солнце комнату наполнило», «Настоящую нежность», «Память о солнце», «Здравствуй!», «Сероглазый король»; три романса на слова А. Пушкина: «Сосны», «Румяной зарею покрылся восток», «В твою светлицу» и др.

Раков Н. «Лес», «Утес».

Рахманинов С. «Утро», «В молчанье ночи тайной», «Не пой, красавица», «Давно ль мой друг», «Дитя, как цветок ты прекрасно», «Островок», «Я был у ней», «Она как полдень хороша», «У моего окна», «В моей душе», «Весенние воды», «Они отвечали», «Здесь хорошо», «Есть много звуков», «Ночь печальна», «Вчера мы встретились», «Арион», «Ты знал его», «Ночью в саду у меня», «Крысолов».

Римский-Корсаков Н. «То было раннею весной», «Дева и солнце», «Свеж и душист твой роскошный венок», «Сновиденье», «Нимфа», «Не ветер вея с высоты», «О чем в тиши ночей»; циклы: «Весной», «Поэту», «У моря».

Свиридов Г. Романсы и песни: «В Нижнем Новгороде», «Любовь», «История про бублики и про бабу, не признающую республики», «Слезы», «Рыбаки на Ладоге», «Легенда», «Камень», «Изгнанник», «В полях под снегом и дождем», «Не страшусь», «Ворон к ворону летит», «Эти бедные селенья», «Юным», «Русская песня», «Голос из хора», «Как яблочко румян», две песин из драмы Гюго «Рюи-Блаз»: «Серенада», «Мне горя мало»; Петербургские песни на слова Блока: «Перстень», «Страданье», «Как прощались, страстно клялись», «Вербочки», «На пасхе», «На чердаке», «Колыбельная песенка», «В октябре», «Мы встретились с тобою в храме».

Программа 3.

Бах И. «Весенняя песня», «Уходит день», «О, зимний вечер».

Бетховен Л. «Гондолетта», «Краса любимого села», «Люблю тебя», «Предостережение Грете», «Сурок».

Брамс Й. «Воспоминание», «Саламандра», «Ода Сафо», «Под дождем», «Ландыш», «Охотник», «Под сенью ив», «Поспешная клятва». «Напрасная серенада», «Тебя забыть», «Кузнец», «Песня девушки», «Звучат нежней свирели», «Глубже все моя дремота», «Серенада», «Девушка говорит», «Девичья песня».

Цыганские песни:

«Смуглый парень», «На кусточке три цветочка».

Бриттен Б. Из цикла «На этом острове».

Из цикла «Зимние слова».

Из песен Генри Персела «Британский Орфей» в обр. Бриттена.

Из цикла «Очарование колыбельных»: «Колыбельная», «Шотландская колыбельная», «Колыбельная Сефестий», «Песенка няни».

Обработки народных песен:

Ирландская мелодия, Шотландская мелодия.

Английские песни:

«Едешь на север с юга», «Когда я был холост», «Мельник».

Французские песни:

«У старика пропала дочь», «Король со свитой скачет», «Пряха», «Гей-гей», «Когда я был мальчонкой».

Шесть стихотворений А. Пушкина (для высокого голоса): «Эхо», «Я думал, сердце позабыло».

Вагнер Р. Пять песен (для женского голоса).

Веберн А. Пять песен на стихи С. Георга (для среднего голоса). Соч. 4

Вольф Г. «Песни охотника», «Встреча», «Ночь», «Сегодня у нас вечеринка», «Как ветер воеет, свищет».

Гайдн Й. «Бодрость», «Матросская песня», «Поцелуй», «Песня пастушки», «К Тирису», «Сельские радости», «Верность», «Покинутая», «Песнь любви», «Похвала лениости».

Григ Э. «Обольщение», «Девушка с гор», «Среди черники», «Свидание», «Любовь», «Пляска козлят», «Злой день», «У горного потока», «Старая мать», «Люблю тебя», «Старая песня», «Прелестнее видение», «С водяной лилией».

Дебюсси К. «Чудесный вечер», «Мандолина», «Тени».

Дворжак А. «От дивных чар твоих», «Нивы и рощи полны покоя», О, светлый друг души моей», «Я так любовно, так давно», «О, как пустынно в сердце том».

Лист Ф. «Радость и горе», «Как утро, ты прекрасна», «В любви все чудных чар полно», «Хотел тебе венок сплести я», «Канцона».

Моцарт В. «К радости», «Дафна, ты моя отрада», «Тайная любовь», Не поклоняюсь я Фортуне», Покой, словно прежде», «Вы, птички каждый год», «Довольство жизнью», «О, цитра ты моя», «Фиалка», «Тайна», «К Хлое», «Сновидение».

Форе Г. «Осень», «Ноктюрн», «Тюрьма». «Здесь, у нас», «Мотылек и фиалка».

Хиндемит П. Романсы для среднего и высокого голосов.

Шенберг А. «Жизнь в грезах», «Песня девушки», «Покинут», «Соблазн», «Скиталец», из цикла «Книга висячих садов»: «Под щитом густой листвы скрываюсь», «Ступил я новичком в твои владенья», «Дайте знать, какой дорогой», «Если ласк твоих лишен я буду», «В час, когда среди цветов укрывшись».

Шуберт Ф. «Гретхен за прялкой», «Утешение в слезах», «Близость любимого», «Морская тишь», «Швейцарская песня», «Ювелирный подмастерье», «Прометей», «Форель», «Тайное», «Утренняя серенада», «Баракарола».

Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда», «Утренний привет», «Мельник и ручей», из вокального цикла «Зимний путь»: «Флюгер», Застывшие слёзы», «Водный поток», «Воспоминание», «Одиночество», «Посол любви», «Песня рыбака», «К музыке», «Желание».

Шуман Р. «Вечерняя звезда», «Посвящение», «Орешник», «Я не сержусь», «Песочный человечек», «Воскресение», «Первая утрата», «Сон пришел», «Горская колыбельная», «Прощание пастуха», «На чужбине», «Лотос», «Ты как цветок прекрасна».

Бородин А. «Спесь», «Отравой полны мои песни», «Песня темного леса».

Боярский А. «Туча», «Казачья колыбельная», «Вот и все», «Рассвет».

Булахов П. «Колокольчики мои», «О, не целуй меня», «И нет в мире очей», «Гори, гори, моя звезда», «Не пробуждай воспоминанья».

Буцко Ю. Шесть сцен из поэмы Александра Блока «Двенадцать (для баса): «Не слышно шума городского», «Снег кружит, лихач кричит», «Ох ты, горе горькое», «Как пошли наши ребята», «Разыгралась что-то вьюга», «И идут без имени святого».

Кабалевский Д. Семь веселых песен (для среднего голоса) на стихи Маршака: «Веселый король», «Кабы реки и озера», «Кораблик», «Сказка о старушке», «Гвоздь и подкова», «Поросята», «Ключ от королевства»

Корзин А. Пять русских песен (для меццо-сопрано), слова народные: «Что-то звон», «Поле чистое», «Уж я ли, молода», «Ах ты, ноченька» «Канавы»

Кочурова Ю. Песни на стихи А. Пушкина и М. Лермонтова: «Таврида», «Тростник», «Сон» и др.; пять романсов на слова Ф. Тютчева

Кусс М. Пять романсов на стихи советских поэтов (для баса): «В твоей жизни», «Снега потемнеют синие», «Не верю в чудеса и провиденье», «Осень», «Вот иду я».

Кюи Ц. «О чем в тиши ночей», «Эолова арфа», «Ласточка», «Я вас любил», «Сожженное письмо», «Коснулась я цветка», «Тучка», «Под небом голубым» «Сват и жених», «Мне бой знаком», «Осень осыпается»

Магиденко М. На слова Ашкиназе (для сопрано): «Человек родился», «Доброе утро».

Тактакишвили О. Романсы (для высокого голоса): «Деревня», «Природа», «Край любимый», «Когда замрут отчаянье и злоба», «Две кукушки», «Край мой милый», «Прозрачность осени хрустальной», «Колыбельная», «В часы скупого вдохновенья», «Юношу, горько рыдая», «Крупный дождь в лесу зеленом».

Танеев С. «Пусть отзвучит», «Не ветер, вея...», «Когда кружась, осенние листья...», «В дымке-невидимке», «Бьется сердце беспокойное», «Звонче жаворонка пенье», «Рождение арфы», «Фонтаны», «Менуэт», «Зимняя дорога», «Маска», «Мое сердце-родник».

Таривердиев М. Цикл на стихи Маяковского; из цикла на стихи Мартынова: «Вечерело», «Вода», «Листья»; из цикла на слов Беллы Ахмадуллиной: «Старинный романс», «Я думала, что ты мне враг», «Пятнадцать мальчиков».

Флярковский А. Вокальный цикл на стихи С. Есенина: «Погасло солнце», «По селу», «Ау», «Нивы сжаты», «Заметает пурга», «Береза», «Пороша», «Слышишь, мчатся кони», «Ночь»; Лирическая тетрадь на стихи Щипачева (для среднего голоса): «Ты к девушке торопишься», «Свет звезды», «Она все, значит, любит», «Мне далеко до дому», «Русский ветер», «Если девушку полюбишь», «Что листья падают», «Пускай умру», «Поверь», «Баллады сердца моего»; на стихи современных поэтов: «Прелюдия», «Верую», «На дорогу», «Женщины купаются в реке», «Интерлюдия», «Пьян я», «Мир в траве до утра», «Над белыми реками стаи летят».

Чайковский П. «Не верь, мой друг», «Ни слова, о друг мой», «И больно, и сладко», «Слеза дрожит», «Отчего», «Погоди», «Примирение», «Канарейка», «Хотел бы в единое слово», «Али мать меня рожала», «Серенада Дон-Жуана», «То было раннею весною», «Средь шумного бала», «Ка бы знала я», «На землю сумрак пал», «Благословляю Вас, леса», «На нивы желтые», «Скажи, о чем в тени ветвей», «Соловей», «Растворил я окно», «Закатилось солнце», «В эту лунную ночь»; Песни для детей.

Шантырь Г. Пять веселых романсов (маленькая сюита для тенора или сопрано) на слова Маршака «Выходной марш ценителей искусств», «Мера веса», «Чемодан», «Кандидаты в кандидаты», «Разговор двух критиков».

Шапорин Ю. Песни на тексты А. Пушкина «Под небом голубым» и др.

Шостакович Д. Семь романсов на стихи А. Блока (для сопрано, скрипки, виолончели и рояля): «Песня Офелии», «Гамаюн-птица вещая» (картина Васнецова), «Мы были вместе», «Город спит», «Буря», «Тайные знаки», «Музыка».

6.2.3. Список вопросов к экзамену в конце 3 семестра:

1. Предмет и основные задачи музыкальной педагогики.
2. Содержание музыкального воспитания личности в современных условиях.
3. Особенности системы общего и профессионального музыкального образования на современном этапе.
4. Гуманистическое предназначение музыкального образования в России.
5. Целостный процесс музыкального становления личности.
6. Сочинительство и импровизация как методы музыкального развития личности.
7. Духовный поиск – как творческая идея музыкальной педагогики.
8. Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе музыкального воспитания.
9. Особенности воспитания музыкально-эстетического вкуса учащихся (ДМШ, общеобразовательная школа, училища культуры, искусств, вузы (по выбору)).
10. Учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в процессе музыкальной деятельности.
11. Особенности формирования музыкальных способностей личности в процессе учебной (исполнительской) деятельности.
12. Педагогическое мастерство выдающихся вокалистов прошлого и настоящего (по выбору).
13. Обучение пению как главная задача мусической школы в античной музыкальной культуре.

14. Музыкально-поэтическая культура миннезингеров и её значение в становлении средневековой музыкальной педагогики.
15. Музыкально-педагогическое наследие И.-С.Баха.
16. Становление и развитие итальянской школы бельканто.
17. Русская народная музыкальная педагогика и её современное значение.
18. Становление церковно-певческой школы в России.
19. Эволюция русской вокальной школы.

6.2.4. Примерные темы реферативных работ

История вокального исполнительства:

1. Особенности становления вокального исполнительства в 19 веке
2. Влияние жанров вокальной музыки середины 19 века на становление вокальной музыки XX века.

Зарубежная вокальная школа:

Становление вокальной школы в Западной Европе (выдающиеся исполнители и педагоги)

Отечественная вокальная школа:

1. Истоки и развитие вокальной школы в нашей стране (20-40 гг)
2. Педагогическое наследие вокальных педагогов и исполнителей XX вв. (по выбору стажера).
3. Современная система вокального образования: опыт, актуальные проблемы, перспективы развития.

Теория вокального воспитания:

1. Музыкальная культура личности вокалиста и пути её формирования в современных условиях.
2. Психолого-педагогические основы воспитания вокально-музыкальной культуры личности.
3. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей в вокальном воспитании
4. Созидание и творчество как необходимые условия духовного становления вокалиста.

Дидактика:

(теория вокального образования, обучения и самообразования)

1. Современные проблемы содержания вокального образования (на примере деятельности общеобразовательной, музыкальной школ, училищ, вузов). По выбору стажера.
2. Особенности вокального образования в различных учебных заведениях.
3. Учёт возрастных особенностей людей в процессе вокально-музыкальной деятельности.
4. Психолого-педагогические основы организации индивидуального урока по академическому пению.
5. Самообразование и его роль в формировании музыкальной культуры личности вокалиста.

Педагогическое мастерство вокалиста:

1. Педагогическое мастерство выдающихся вокалистов и их творческое применение в практической деятельности.
2. Опыт современных вокальных педагогов-новаторов и его творческое использование в профессиональной деятельности педагога-вокалиста
3. Авторитет педагога-вокалиста и пути его формирования.

4. Педагогическое наследие выдающихся вокалистов прошлого и настоящего (по выбору стажера).

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.

6.3.1. Оценка знаний, умений, навыков ассистентов-стажеров в форме зачета опирается на перечисленные критерии в следующем порядке:

«Зачтено» - чистое интонирование, умение сочетать музыку разных жанров, умение раскрепощённо двигаться на сцене, умение работать на сцене сольно или в ансамбле.

«Не зачтено» - незнание нотного материала, слабое владение вокальными навыками, неподчинение стилю произведения.

6.3.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося для успешной защиты реферата:

Критерии оценки, применяемые к реферату:

- a. Самостоятельность.
- b. Научность.
- c. Грамотность изложения.
- d. Оригинальность.
- e. Творческий поиск.
- f. Практическая значимость.
- g. Апробация.

Реферативная работа оценивается положительно, если ассистент-стажер:

- обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель, задачи, этапы исследования,
- отразил в плане в логической последовательности основные вопросы темы;
- показал владение методами педагогического исследования;
- привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело использовал для раскрытия темы; показал глубину и полноту знаний;
- изложил материал грамотно и доказательно, в соответствии с планом; аргументировал изложение и логически выстроил;
- проявил самостоятельность в разработке темы, творческий подход к решению практических задач;
- проявил умение анализировать, обобщать, размышлять, делать выводы, определять перспективы, находить верные решения психолого-педагогических проблем;
- правильно оформил работу.

Дипломный реферат необходимо представить в 4-х экземплярах к 20 мая в деканат для рецензирования.

Защита дипломного реферата происходит в день сдачи междисциплинарного экзамена по дисциплине «Музыкальное исполнительство и педагогика»; стажер представляет Государственной аттестационной комиссии 3 экземпляра реферата с 2-мя рецензиями, заверенными в отделе кадров вуза.

Защита и оценка дипломной реферативной работы

Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и недостатки. В рецензии, как правило, даются конкретные рекомендации по уточнению тех или иных вопросов, что позволяет стажеру более серьёзно подойти к защите реферативной работы.

Защита – это краткое выступление стажера (4-5 минут) с обоснованием выбора темы реферативной работы, изложением её цели и задач, методики исследования, обобщения результатов, полученных в ходе выполнения работы. Вместе с тем важно отреагировать на замечания, данные в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. Ассистенту-стажеру предоставляется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и творчески подойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те, или иные вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература

1. Далецкий, О. В. Школа пения. Из опыта педагога : учебное пособие / О. В. Далецкий ; ред. Д. В. Смирнов. – Москва : Современная музыка, 2011. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220993> (дата обращения: 23.03.2023). – Текст : электронный.
2. Далецкий, О. В. Самоучитель певца : учебное пособие / О. В. Далецкий ; ред. Д. В. Смирнов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Современная музыка, 2011. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220992> (дата обращения: 23.03.2023). – Текст : электронный.
3. Дюпре, Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды : учебное пособие / Ж.-Л. Дюпре ; пер. Н. А. Александровой. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 286 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Музыка : непосредственная.
4. Варламов, А. Е. Полная школа пения : учебное пособие / А. Е. Варламов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. – 119 с. – Музыка : непосредственная.
5. Сольное пение в основе вокального обучения : учебно-методическое пособие / авт.-сост. М. И. Белоусенко ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 58 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615917> (дата обращения: 23.03.2023). – Текст : электронный.
6. Аспекты вокального искусства : учебно-методическое пособие / авт.-сост. М. И. Белоусенко ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 73 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615714> (дата обращения: 23.03.2023). – Текст : электронный.

7.2. Дополнительная литература:

1. Барсова, Л. Г. Сольное пение: термины и понятия / Л. Г. Барсова. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГАТИ, 2009. – 128 с. – Текст : непосредственный.
2. Левко, В. Н. Культура сольного пения : методические очерки / В. Н. Левко. – Москва : Музыка, 2016. – 197 с. : нот. – (Библиотека музыканта-педагога). – Текст : непосредственный.

Нотные приложения:

- Арии и канцонетты композиторов венецианской оперной школы XVII-XVIII вв., II часть, выпуск 2 / Сост. Б. Сергеев. – С-Петербург «Союз художников», 2004.
- Арии и канцонетты XVII-XVIII вв. для средних и низких голосов/ Сост. Б. Сергеев. – С-Петербург «Союз художников», 2003.
- Арии итальянских композиторов XVI-XVIII вв. для высокого голоса в сопровождении фортепиано/ Сост. Богданова Н. И.-М., «Музыка», 1988.
- Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано/ Сост. Сулова Г. А. - М., «Музыка», 1987.
- Арии, романсы и песни из репертуара А. В. Неждановой/ Сост. Б. Абрамович- М., «Музыка», 1973.
- Брамс Й. Избранные песни. Для голоса в сопровождении фортепиано. - Ленинград, «Музыка», 1985.
- Брамс Й. Избранные песни. Тетрадь 1, 2. Для голоса в сопровождении фортепиано. - М., «Музыка», 1960.
- Булахов П. Избранные романсы и песни. - М., «Музыка», 2005.
- Варламов А. Романсы и песни. Том 3. –М., «Музыка», 1975.
- Вокальная музыка барокко. Тетрадь 1. Композиторы Италии. – С.-Петербург, Композитор, 2007.
- Вокальная музыка барокко. Тетрадь 2. Композиторы Англии, Франции, Германии. – С.-Петербург, Композитор, 2007.
- Вокальная музыка композиторов XVI-XVIII вв. Выпуск 1, 2, 3. – М., Золотое руно, 2003.
- Гайдн Й. Песни для голоса в сопровождении фортепиано. Тетрадь 2. – М., Музыка, 1984.
- Гендель Г. Ф. Арии из опер и ораторий. – М., Музыка, 1985.
- Глинка М. Романсы и песни. Том 1. – М., Музыка, 1978.
- Глинка М. Романсы и песни. Том 2. – М., Музыка, 1988.
- Глиэр Р. Избранные романсы / Сост. Г. Аден. – М., Музыка, 1974.
- Григ Э. Романсы и песни. Том 1, 2, 3. – М., Музыка, 1979.
- Дюбюк А. Романсы и песни. – М., Музыка, 1983.
- Кабалевский Д. Избранные романсы и песни. – М., Музыка, 1974.
- Лист Ф. Песни для голоса с фортепиано. Том 1, 2, 3. – М., Музыка, 1979.
- Монюшко С. Песни. / Ред. А. Меровича. – М., 1948.
- Моцарт В. А. Песни. / Сост. К. П. Сахва и А. П. Ерохин. – М., Музыка, 1967.
- Мусоргский М. Избранные романсы и песни. Издание 2., Музыка, Ленинградское отделение, 1979.
- Песни и романсы для высокого и среднего голоса./ Сост. Масленникова Л. – М., Музыка, 1986.
- Прокофьев С. Вокальные сочинения. Том 1. – М., Музыка, 1975.
- Прокофьев С. Вокальные сочинения. Том 2. – М., Музыка, 1976.
- Рахманинов С. Романсы. Полное собрание для голоса в сопровождении фортепиано. – М., Музыка, 1973.
- Репертуар начинающего певца для меццо-сопрано / Сост. О. Далецкий. – М., 1976.
- Римский-Корсаков Н. Избранные романсы для высокого голоса. – М., Музыка, 1990.
- Три века русского романса для голоса и фортепиано. Том 1, 2, 3, 4. – С.-Петербург, Композитор.
- Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С. Фуки., К. Фортунатов. – М., Музыка, 1966.
- Хрестоматия для пения. Русский классический романс. Для высоких голосов. Выпуск 1, 2, 3 / Сост. В. Кудрявцева – М., 1983, 1985, 1991.
- Хрестоматия для пения. Русский классический романс. Для средних и низких голосов. Выпуск 4, 5, 6. / Сост. И. Петров – М., 1986, 1987, 1988.

Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для сопрано: III-IV курсы отделений актеров музыкальной комедии театральных и музыкальных вузов / Сост. П. Поптрягин. – М., 1978.

Чайковский П. Романсы Том 1, 2. – М., 1971, 1987.

Шуберт Ф. Избранные песни. Том 1. Песни на слова Гете. – М., 1975.

Шуберт Ф. Избранные песни. Том 2. Песни на слова Шиллера и Майрхофера. – М., 1976.

Шуберт Ф. Избранные песни. Том 3. Песни на слова Мюллера. – М., 1977.

Шуман Р. Избранные песни для голоса в сопровождении фортепиано. – М., 2005.

7.3. Периодические издания

Медiateка

Музыкальная академия

Музыкальное просвещение

Музыка и время

Музыкальная академия

Музыкальная жизнь

Музыкальное обозрение

Музыковедение

Музыкант-классик

Старинная музыка

Педагогика

Справочник руководителя учреждения культуры

Фортепиано

Художественное образование

Piano Форум

7.4. Интернет-ресурсы

Mariinsky TV https://www.youtube.com/channel/UC_FF5Ob7uOYKjtq7kyurt2w

Classic online <https://classic-online.ru>

LP/Petrucci Music library <https://imslp.org/wiki/Category:Composers>

ЭБС "Университетская библиотека online" <https://biblioclub.ru>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

7.5.1. Методические указания для преподавателей

В основу курса положена концепция развивающего обучения, согласно которой работа над приобретением и совершенствованием профессиональных исполнительских навыков и умений находится в неразрывной связи со всесторонним развитием личности ассистента, расширение его художественного и культурного кругозора, активизацией творческих способностей.

Исходной точкой педагогического процесса в изучении концертного репертуара является работа над музыкальным произведением. В этой связи важное значение приобретает выбор репертуара. Широкое ознакомление с музыкой разных времен и стилей, сообразность отобранных для работы произведений с поставленными педагогическими целями и задачами, индивидуальная направленность репертуара – все это положительно сказывается на результатах общего музыкального и технического развития ассистента.

Большое внимание должно уделяться освоению логики музыкального языка, практическому усвоению различных форм синтеза музыки и слова.

Педагог должен помочь ассистенту в практическом изучении музыкально-исполнительских средств: ритма, различных исполнительских приемов, динамических приемов и агогики.

В результате освоения камерного репертуара у ассистента должно развиваться чувство формы вокального произведения как единого целого. При изучении репертуара в классе должен применяться принцип постепенности, от простого к сложному, с постепенным усложнением музыкального языка и исполнительской сложности.

Начиная с изучения песенно-романсовой лирики русских композиторов, переходя затем к исполнению камерных произведений зарубежной классики, необходимо включать в индивидуальные планы ассистентов небольшие музыкально-драматические постановки камерного типа из сочинений И. С. Баха, Г. Генделя, Й. Гайдна, Г. Перселла. Подготовкой к ним является изучение отдельных арий с речитативами из ораторий, кантат и других развернутых концертных форм.

Результатом изучения концертного репертуара является формирование исполнительского мастерства ассистента, воспитание артистизма, образности мышления и художественного вкуса.

7.5.2. Методические указания для ассистентов

Целью занятий ассистента является:

- овладение различными жанрами и стилями камерного исполнительства;
- освоение различных исполнительских средств и приемов, необходимых для воплощения художественного образа в камерном произведении;
- воспитание художественно-исполнительского вкуса.

Большая часть времени отводится самостоятельной работе ассистента над репертуаром. Она заключается в следующем:

- самостоятельное освоение нотного и литературного материала;
- формирование грамотного и бережного отношения к авторскому тексту (музыкальному и литературному), абсолютно точное следование авторским указаниям;
- продолжение работы над исполнительским освоением произведений, начатой в классе под руководством педагога;
- осмысление художественно-драматургических задач.

Формы самостоятельной работы ассистентов:

- грамотный разбор авторского текста произведений;
- Анализ музыкального и текстового содержания, выявление художественной идеи произведения, определение его кульминации, выявление скрытого подтекста, определение образной сферы и т. д.

Необходимо помнить о неразрывности связи музыки и слова в камерной вокальной музыке: слово сообщает определенность выражаемому чувству, музыка усиливает его выразительность, дополняет недосказанное. Очень важно, чтобы самостоятельная работа ассистента по изучению концертно-камерного репертуара носила систематический, регулярный, целенаправленный характер.

7.5.3. Рекомендации по самостоятельной работе (изучение методической литературы для написания реферата и сдачи экзамена по дисциплине)

Ассистенту необходимо изучить следующие вопросы:

1. Педагогическое наследие выдающихся представителей зарубежной вокальной школы XX века
2. Особенности освоения вокального репертуара стажерами вузов искусств
3. Творческо-педагогическое наследие (А. Неждановой или любого другого вокалиста-педагога)
4. Формирование вокально-сценического мастерства у стажеров-вокалистов вузов культуры и искусств
5. Формирование профессиональной культуры вокалиста
6. Педагогические методы постановки голосов у стажеров-вокалистов вузов культуры и искусств

7. Дидактические особенности работы над постановкой голоса в условиях вокального ансамбля
8. Становление и развитие вокальной русской школы (по периодам)
9. Самообразование и его роль в формировании музыкальной культуры вокалиста
10. Современный образ вокалиста-исполнителя и педагога
11. Дидактические особенности проведения урока со стажером-вокалистом вузов культуры и искусств
12. Принципы построения урока по вокалу в высшей школе
13. Художественно-творческое развитие певца в процессе освоения романсов (песен, арий)
14. Авторитет педагога-вокалиста
15. Педагогические особенности освоения теноровой партии (сопрановой, басовой) в опере П. Чайковского «Пиковая дама» (в любой другой опере)
16. Методика проведения занятия по вокалу в вузе
17. Отличие вокально-педагогических школ академического пения и эстрадного пения
18. Развитие русской вокальной школы 19 в.
19. Развитие отечественной вокальной школы первой половины XX века
20. Развитие отечественной вокальной школы второй половины XX век

7.5.4. Рекомендации по самостоятельной работе (методические указания к написанию реферата)

Выбор темы

Ассистенту-стажеру необходимо найти такую тему, которая бы его действительно интересовала, соответствовала требованиям профессиональной подготовки, была доступна для понимания и освещения, могла обобщить его знания, полученные как в процессе работы в специальных классах по вокалу, музыкально-теоретических дисциплин, так и в процессе систематического изучения курсов образовательных дисциплин. В этом ему помогут знания, полученные в результате лекционных и семинарских занятий, индивидуальных и групповых консультаций, наблюдений в процессе музыкально-педагогической деятельности, участие в дискуссиях по проблемам культуры, образования, осмысление передового опыта учебной и музыкальной деятельности. Можно выбрать либо одну из тем, предложенных ниже, либо предложить свою, обсудив её с руководителем. Большинство тем включает в себе вопросы, в достаточной степени ещё не решённые на практике, поэтому они требуют от стажера исследовательского и прогностического подходов. Ряд тем носит культурно-исторический характер, что связано с необходимостью глубокого изучения предшествующего исполнительского или педагогического опыта, осмысление которого поможет лучше разобраться в современных проблемах учебно-воспитательной деятельности, обогатить свой кругозор.

Педагог даёт основной и дополнительный список литературы и предлагает стажеру **самостоятельно поработать в библиотеке и найти литературу для работы над выбранной темой.**

Педагог на индивидуальных занятиях обосновывает содержание разделов дипломного реферата и даёт задание стажеру подбирать материал к каждому разделу реферата.

Во введении необходимо обосновать **актуальность** проблемы как социальный заказ общества и представить ученых, занимавшихся её изучением. Здесь же, помимо обоснования темы, необходимо чётко определить цель и задачи работы.

Цель – конечный результат, к которому должен стремиться ассистент-стажер. Цель реферата достигается в процессе решения ряда задач.

Задачи – это вопросы, которые необходимо решить, чтобы, в свою очередь, достичь поставленной цели. Желательно ставить не более 4 – 5 задач, вытекающих из цели и помогающих её осуществлению.

Чёткое определение цели и задач поможет составить **план** работы, каждый пункт которого определяется решаемой задачей. Логика плана свидетельствует о глубине изучения теоретического и практического материала, поэтому окончательный вариант уточняется после изучения литературы и проведения индивидуальных занятий.

Во введении реферата, наряду с актуальностью, важно **обосновать методы исследования** избранной проблемы. К ним относятся: теоретические (анализ научной литературы, синтез, дедукция, индукция); эмпирические (наблюдение; беседа; педагогический эксперимент; письменные опросы; изучение продуктов учебной и творческой деятельности; тестирование; математические методы, статистическая обработка результатов на компьютере и другие). Важно помнить, что достоверность полученных данных в процессе опытной работы достигается совокупностью методов (наблюдение и беседа, анкетирование и математические методы, изучение продуктов деятельности тестирование и т.п.).

Основное содержание работы включает в себя теоретическую и практическую части.

Теоретический раздел реферата, как правило, это - **первая глава**, которая содержит в себе глубокий и всесторонний анализ проблемы. Основанием для анализа и выводов служит изучение специальной литературы. Теснейшим образом с теоретической частью связана следующая часть – практическая, в которой те же проблемы рассматриваются с точки зрения их практического решения.

Во второй главе реферата освещаются вопросы совершенствования методики вокального исполнительства, обучения, преподавания, воспитания и т.п., даётся достаточно подробное описание тех эмпирических методов, которые применялись в работе. Следует представить образцы инструментария исследования, например, программу наблюдения; программу беседы с учениками, участниками, коллегами; образцы тестов и т.д.

Заключение – важная часть реферата. Оно должно отразить, насколько достигнута цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит стажер в процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные рекомендации по совершенствованию вокально-исполнительской деятельности ее организации в условиях учебно-воспитательного процесса, с учётом имеющихся реальных условий и перспектив.

Оформление работы

Объем работы (около 25 страниц) зависит от широты темы, эрудиции ассистента-стажера и его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без лишней эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими учёными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не должны быть слишком большими (поллиста). Необходимо указывать в тексте, откуда данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц. Работа предоставляется в рукописном или печатном виде в трех экземплярах.

Педагог знакомит стажера с критериями оценки дипломного реферата и редактирует работу стажера.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Windows XP, Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системы- Консультант + , Гарант; специализированные

программные продукты (программы обработки звука) - Sony sound Forge 10, Magix Samplitude 11, Sony Vegas Pro 10.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+ экран) в аудиториях 276,282,116,239, возможно проведение занятий на базе музея вуза (тачпанель, экран, проектор).

Ассистенты-стажеры пользуются

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;
- учебниками и учебными пособиями;
- аудио и видео материалами.

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.

**9. 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.

Исполнитель(и):

/	/	/	/
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
/	/	/	/
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заведующий кафедрой

/	/	/	/
(наименование кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)