

**АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Институт дополнительного образования
Факультет культуры и искусства**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по воспитательной
работе, дополнительному
образованию и внешним
связям – директор Института
дополнительного образования**

Е. А. Белый

«22» *сентября* 20 *18* г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
(КЛАССИЧЕСКОЕ И ЭСТРАДНОЕ)»**

108 ч.

Рабочая программа

Москва 2018

Содержание программы

Сольное, оперное, камерное пение

Тема 1. Введение. Искусство пения. Виды вокального искусства. Классификация голосов и их физиологические особенности

Периодизация развития зарубежных и отечественных вокальных школ. Выдающиеся исполнители в мировой вокальной практике; выдающиеся вокальные педагоги. Искусство пения (вокальное искусство). Три стиля профессионального пения. История вокального искусства: Египет, Малая Азия, Древней Греции. Основными жанрами греческой вокальной музыки. Школы пения в Древнем Риме. Отечественная певческая культура X–XI веках. Основные виды вокального искусства в классической музыке. Развитие певческого голоса. Различия певческого голоса. Регистры голоса.

Тема 2. Подготовительный период и характеристика периодов развития вокальной музыки

Роль католической церкви в появлении певческих школ при церквях. григорианские песнопения и обучение мальчиков в школах при церквях. Григорианское пение — основной вид пения в католической церкви. Невмина нотация. Богослужение в католической церкви. Месса. Антигригорианские явления. Стиль исполнения григорианских мелодий. Строение григорианской мелодии (напева). Методика обучения пению григорианских песнопений.

Устные и письменные традиции в передаче музыкального опыта. Обучение пению мальчиков в X–XII вв. Новые техники письма (органум, дискант). Хоровое исполнительство в раннем средневековье, его сравнение с певческой культурой Античности.

Взаимосвязь трех направлений в музыке (народного, религиозного, светского). Особенности напевов григорианских песнопений в Средневековье. Месса. Мотет. Кондукт. Методика обучения хоровому пению мальчиков при церквях. Стиль исполнения и вокальные навыки при обучении пению.

Тема 3. Французская вокальная школа XVII–XX вв.

Вокальная музыка XVII–XVIII вв. Ж. Люлли – основоположник французской вокальной школы. «Лирические трагедии» Ж. Люлли – первые образцы французской национальной оперы. Особенности речетатива и его доминирующая роль. Требования Ж. Люлли к работе с оперными артистами: сочетание аффектированной декламации с выразительной актерской игрой. Оперный театр. Кризис исполнительского искусства.

Реформа Х. Глюка. Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения и драматического действия. Метод Парижской Консерватории. Составители. Основные методические установки. Дж. Дюпре – реформатор вокальной методологии. Введение принципа *voix mixte sombre*. Манюэль Гарсия – выдающийся учёный и талантливый практик.

Школа пения М. Гарсия. Прогрессивность вокально-эстетических установок. Определение голоса певца как сложного координированного взаимодействия всех голосообразующих систем. Метод Луиджи Ляблама. Генрих Панофна и его «Искусство пения». Маркези и Г. Ниссен-Саломан. К. Эверарди.

Тема 4. Немецкая вокальная школа XIV–XX вв.

Старая немецкая школа. Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Одноголосная песня (григорианский хорал). Значение творчества Г. Генделя в развитии немецкой драматургии в области светских жанров: оперы и оратории. Значение инструментализма И. С. Баха в формировании немецкой вокальной школы. Юлиус Штокгаузен и его методика. Гуго Гольшмит. Школа примарного тона в Германии. Значение Ф. Шмитта – основоположника «Школы примарного тона». Юлиус Гей и его школа. Мюллер-Брунов, А. Вагенман, Г. Армин.

Тема 5. Вокальное исполнительство в Англии

Опера в Англии. Начало XVII в. – время формирования английского музыкального театра. Г. Пёрселла «Дидона и Эней». Королевский оперный театр Ковент-Гарден; Королевская академия музыки. Английский тип комической оперы – балладная опера. Б. Бриттена: оперы, оратории, кантаты. Английская национальная опера. Выдающиеся английские певцы: К. Ферриер, Дж. Вивиан, Дж. Бейкер, Дж. Мак-Кормак, П. Пирс.

Тема 6. Итальянская школа пения

Итальянская народная музыка XV века. Певцы и певицы XVI века в Италии. Основатели нового жанра – Дж. Каччини, Я. Пери, Дж. Каччини. «Новая музыка». О. Дуранте. «Ария». Флорентийская школа. Вокально-эстетическое кредо композиторов: провозглашение синтеза поэзии, музыки (пение с сопровождением). Выделение напевно-декламационной партии как наиболее драматически выразительного фактора. Роль украшений в вокальных партиях, реформа речитатива. Старая итальянская школа. Два течения «бель канто». Римская, венецианская, неаполитанская школы. Методы старой итальянской школы. Дж. Манчини «Практические мысли и размышления о колоратурном пении». Г. Манштейн. «Великая болонская школа».

Тема 7. Возникновение и развитие итальянской оперы

Истоки оперы. Особенности церковного вокального исполнения. Возникновение церковно-сценического жанра: литургическая драма, музыкально-сценические духовные священные представления. Многоголосие контрапунктического стиля. Мадригал: элементы полифонии и гомофонии. Пасторальные комедии и пасторальные драмы, особые спектакли с участием певцов, балета и небольшого хора. Вокальные партии небольшого диапазона. Кружок Корси и Барди – Флорентийская камерата. Новая итальянская школа. Франческо Ламперти и его школа. Дж. Гальвани,

Л. Джиральдони. Карелли и его «Искусство пения». Первые теоретики профессионального оперного пения: Д. Царлино, Л. Цаккони, Д. Каччини, О. Дуранте, М. Преториус. Центры вокального обучения. Вокальное образование.

Тема 8. Русская вокальная школа

Становление русской вокально-хоровой школы как художественно-эстетического явления в культурной жизни России. Развитие христианской музыкальной культуры. Начало христианского богослужебного пения. Церковное пение в I–X веках. Становление русской хоровой культуры. Основы методики обучения древнерусскому певческому искусству.

Певческое искусство Киевской Руси. Певческое искусство Московской Руси. Новгородская школа пения. Знаменное пение. Система осмогласия. Устные и письменные традиции в передаче музыкального опыта. Зарождение многоголосого пения. Строчное пение. Партесный стиль. Музыкально-теоретические работы. Обучение пению в духовных академиях, придворной певческой капелле, синодальном хоре. Стиль и манера исполнения знаменных распевов.

Вокально-хоровое обучение в России конца XIX – начала XX вв. Методика обучения пению в различных церковных заведениях XIX века (Петербургская школа, синодальный хор, БМШ, хор РМО, хоры в драматических театрах, хоры двух оперных театров России). Работа музыкантов в учебных заведениях XIX века (Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Варламов, П. Чесноков, А. Никольский, А. Кастальский). Учебные пособия по пению М. И. Глинки и А. Варламова. Значение творчества П. Чеснокова, А. Никольского в развитии церковного многоголосного пения (концертов) в конце XIX века. Синодальное училище как заведение для подготовки профессиональных кадров. Методика работы с хорами Данилина Н. М., Климова М. Г., Свешникова А. В.

Тема 9. Знаменитые мастера вокального искусства

Фёдор Шаляпин. Антонина Нежданова. Максимова. Ирина Архипова. Борисова. Тамара Милашкина. Георгий Нэлепп. Владимир Атлантов. Иван Козловский. Сергей Лемешев. Георг Отс. Виктор Мазурок. Алексей Масленников. Зара Долуханова. Павел Лисициан. Александр Вертинский. Евгений Нестеренко. Николай Басков. Борис Штоколов. Александр Ведерников. Биографии. Роли в операх и на концертной эстраде. Манера исполнения. Индивидуальный стиль прочтения музыкальных произведений. Особенности вокальных данных. Значение их творчества.

Тема 10. Современное вокальное исполнительство

Вокальное исполнительство на современном – расширение понятия «школа пения бельканто». Современное оперное искусство – поиск новых форм, отказ от привычного, традиционного. Поиск новых форм и средств выражения приводит к созданию необычных произведений с измененным

ладовым мышлением. Связь оперного искусства с искусством кино. Видоизменения оперной формы – арии. Изменения интервального строения - септима и др. Использование вокально неудобной для голоса тесситуры. Влияние оркестра на исполнительскую практику. Произведения современных композиторов: Луиджи Ноно, Луиджи Даллапиккола, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Франсиса Пуленка, Альбана Берга, Пауля Хиндемита и др.

Вокальный ансамбль

Тема 1. Освоение вокальных дуэтов и трио куплетно-вариационной формы

Изучение музыкальной ансамблевой литературы. Работа преподавателя над вокальной ансамблевой техникой, вокальным строем; особенностями голосоведения. Освоение вокальных дуэтов и трио куплетно-вариационной формы.

Тема 2. Вокальная техника

Составы различных ансамблей. Классификация ансамблевых форм. Своеобразие ансамблевой техники. Использование индивидуального тембра участников ансамбля. Работа над строем ансамбля.

Тема 3. Освоение драматических ансамблей

Работа педагога над полифонией в ансамблях. Освоение драматических ансамблей с самостоятельными линиями голосов, а также виртуозного классического ансамбля. Виртуозность партий в ансамблях.

Тема 4. Мелизматика в ансамблях

Работа над исполнением мелизмов и украшений в ансамблях; традиционные формы исполнения мелизмов и украшений. Сочетание различных музыкально-выразительных средств. Принципы формообразования в ансамблях. Роль солирующих и аккомпанирующих голосов в ансамблях.

Тема 5. Ансамбли с четырьмя и более участниками. Полифонизация музыкальной ткани

Работа педагога над голосоведением в ансамблях с большим количеством участников. Работа над ансамблем с большим количеством исполнителей, сочетающим различные технические и художественные трудности и протяженность по времени. Работа над многоголосными ансамблями. Полифонизация музыкальной ткани ансамблей.

Тема 6. Работа над стилистикой ансамблей

Работа над единством стиля в исполнении. Работа над единством образного строя. Работа над целостностью восприятия авторского замысла.

Тема 7. Работа над различными жанрами ансамблей

Работа над жанровыми особенностями ансамблевой музыки (зарубежной и отечественной). Сценическое воплощение образа. Драматургия исполняемого ансамбля. Взаимодействие с публикой.

Тема 8-9. Работа с вокальными партиями

Работа над вокальными партиями. Подбор и разучивание вокалистом музыкального произведения. Ремарки и условные обозначения, указанные композитором в партитуре произведения. Специфика и традиции постановок данного сочинения ведущими отечественными и зарубежными коллективами.

Тема 10. Чтение нот с листа. Подготовка репертуара

Чтение нот с листа: соблюдение выбранного темпа, точное выполнение метрической и ритмической составляющей, интонационная точность пропеваемого музыкального текста. Особенности выбора репертуара для вокального ансамбля.

Работа с дирижёром

Тема 1. Планирование работы дирижёра с солистами

Работа дирижёра с вокалистами. Планирование работы дирижера и солистов. Степень подготовленности вокалистов. Степень сложности музыкального материала, его особенности. Количество вокальных произведений, их объем. Продолжительность времени, отведенного для работы дирижёра с концертмейстером и солистом. Продолжительность времени, отведенного для работы дирижера с ансамблем солистов. Продолжительность времени, отведенного для работы дирижера на сводных репетициях с солистами и оркестром. Условия проведения репетиций вокалистов.

Тема 2. Методы и формы репетиционной работы дирижёра с солистами

Использование различных методов и форм репетиционной деятельности. Разбор формы и содержания исполняемого произведения. Определение замысла композитора. Метод слуховой наглядности, в форме аудио-восприятия разучиваемого произведения и визуального восприятия разучиваемого произведения в исполнении мастеров вокального искусства.

Тема 3-4. Этапы разучивания вокального произведения с дирижёром

Три этапа разучивании музыкального произведения. Предварительное ознакомление: сведения о композиторе и данном произведении; демонстрация его на фортепиано или в записи; анализ произведения, общее представление о фактуре оркестра, солирующих партиях, их взаимосвязи, тональном плане главных, побочных и связующих элементов. Ознакомление

с вокальным произведением под руководством дирижера (в сопровождении фортепиано).

Второй этап работы над произведением. Работа по техническому и художественному освоению музыкального произведения. Ознакомление с нотным текстом, вокальными партиями, авторскими обозначениями, касающихся темпа, динамики, штрихов. Соблюдения установленного темпа, сильной доли тактов.

Третий этап работы над произведением. Исполнение произведения целиком. Полное раскрытие художественного содержания музыки.

Тема 5. Работа дирижера по подготовке к концертному выступлению солистов

Работа над правильным соотношением между темпом, динамикой, кульминациями и другими элементами художественного музыкального исполнительства в совместном звучании с оркестром. Работа над соблюдением стиля, особенностей музыкального содержания и формы, единства авторского замысла и интерпретации произведения. Особенности специфики зала, сцены, качества звуковой аппаратуры и присутствующей публики.

Эстрадно-джазовая импровизация

Тема 1. Импровизация в ладах, соответствующих гармонической и метроритмической основе песни

Нонаккорды, аккорды с секстой, с внедренными тонами, альтерированные аккорды. Транспонирование заученных аккордов во все тональности. Перегармонизация одной ноты в мелодии, мотива (попевки, мелодического оборота) песни с применением более сложных гармонических средств.

Тема 2. Тритоновая замена

Параллелизм аккордовой последовательности как подразумеваемое и несколько видоизмененное проявление тритоновой замены. Работа над фигурацией в форме импровизации этюдов на заданную гармоническую последовательность. Диатонические и хроматические опевания аккордовый звуков. Этюды на сложную фигурацию.

Тема 3. Проблемы и методы обучения импровизации. Диатонические лады

Одноголосная импровизация в различных диатонических ладах. Диатонические трезвучия и их виды. Три вида соединений в тесном расположении: кварто-квинтовое, терцовое, секундное. Импровизация в хоральной фактуре с использованием всех видов соединений.

Тема 4. Септаккорды и их виды

Исполнение септаккордов в разных мелодических положениях во всех тональностях. Импровизация септаккордами в любой тональности: мажоре и миноре. Импровизация с применением всех видов соотношений трезвучий и диатонических септаккордов – кварто-квинтового, терцового, секундового.

Тема 5. Тон - полутон, целотонная гамма

Одноголосная импровизация в ладах: сначала соло, потом с партнером. То же в любой тональности. Освоение стандартной аппликатуры для этих ладов, облегчающей транспонирование. Побочные доминанты. Уменьшенный септаккорд. Игра побочных доминант в разных видах (V7 V65 VII7) к данной тональности. То же во всех тональностях. Импровизация в хоральной фактуре в разных тональностях с использованием побочных доминант. Гармонический анализ простой песни. Умение транспонировать песню во все тональности. Игра песни с аккомпанементом.

Список рекомендуемых произведений для практических занятий

Произведения итальянских композиторов

Вивальди	Ария «Vieni, vieni»
Вивальди	Две арии странника из оперы «Триумф Юдифи»
Дуранте	«Danza, danza, fankiulla»
Кальдара	Ария «Alta del core»
Кампра	Ария «Песнь мотылька» («Нежный мотылек златокрылый»)
Карриссими	Ария «Non posso vivere»
Каччини	Мадригал «Amarilli»
Каччини	«Скорей, Амур, лети» («Ti ch' ai le perne amore»)
Перголези	Ария сопрано из «Stabet Mater»
Преголези	Ария «Se tu m'ami»
Скарлатти	Ария «Violette»
Скарлатти	Ария «В одном счастье скрыто...» («Radion sempre addita»)
Страделла	Ария «О, не верь непостоянной...» («Se nel ben»)
Чести	Ария «Душу мучат мою страданья» («Tu mancavi a tormentarmi»)
Вивальди	Ария Арбы и две арии странника из оратории «Торжество Юдифи»
Джордани	«Caro mio ben»
Дуранте	Ария «Virgin tutto amor»
Каччини	Ария «Ave, Maria»
Каччини	Ария «Эрос, что медлишь?»
Кариссими	Ария «Vittoria, Vittoria»
Перголези	Ария альты из «Stabet mater»

Перголези	Ария контральто из кантаты «Salve Regina»
Перголези	Ария «Confusa smarita»
Скарлатти	Ария «O, se sate di piadarmi»
Скарлатти	Ария «Violette»
Марчелло	Ария «Quella fiamma»
Кальдара	Ария «Как солнца луч» («Come raggio di col»)
Скарлатти	Ария «Нет мне покоя» («Sonto nel core»)
Скарлатти	Ария «Стрелы Амура»
Скарлатти	«Снова трубы гремят боевые»

Романсы и песни русских композиторов второй половины XVIII–XIX вв.

Алябьев А. А.	«Если жизнь тебя обманет», «Увы, зачем она блистает», «И я выйду на крылечко», «Зимняя дорога»
Булахов П.	«В минуту жизни трудную», «Не пробуждай воспоминаний», «Свиданье», «Не хочу», «Молчали листья, звезды рдели».
Варламов А. Е.	«Белеет парус одинокий», «Горные вершины», «О, не целуй меня», «Красный сарафан», «Что мне жить и тужить»
Верстовский А. Н.	«Старый муж», «Певец»
Гурилев А. Л.	«Матушка голубушка», «Грусть девушки», «Сердце - игрушка», «Улетела пташечка», «Отгадай, моя родная», «Песня ямщика», «Право, маменьке скажу», «Однозвучно гремит колокольчик», «Разлука»
Дюбюк А.	«Не брани меня, родная», «Не обмани»
Титов С. Н.	«Буря», «Я помню чудное мгновенье»
Бортнянский Д.	«Гимн луне», «Прощай, прощай»
Александров Ан.	Цикл романсов «Верность».
Балакирев М.	«Взошел на небо месяц ясный», «Приди ко мне», «Песня Селиман», «Грузинская песня».
Бородин А.	«Отравой полны мои песни», «Спесь», «Песня темного леса». «Скажи, зачем», «Только узнал я себя», «К могиле», «В крови горит огонь желанья», «Сомненье».
Глинка М.	р.н.п. «Не велят Маше», «Соловей», «Сновиденье».
Глазунов А.	«Царскосельская статуя», «Коснулась я цветка», «Ты и вы», «Смеркалось», «Сожжённое письмо».
Кюи Ц.	«Где ты, звездочка», «Колыбельная Ерёмушке», «Царь Саул», «Калистрат», «Петрушка», «Семинарист», «По грибы», «По над Доном сад цветёт», «Забытый»,
Мусоргский М.	«Сиротка», «Листья шумели уныло», «Светик Савишна».
Чайковский П.	Вокальный цикл «Детская». Песни для детей. Соч. 54. «Зима», «Весна», «Осень», «Колыбельная в бурю», «Детская песенка».

Западноевропейские композиторы-романтики

- Брамс И. «Колыбельная», Девичья песня», «Воспоминание», «Ода Сафо», «Саламандра», «Под дождем», «Ландыш», «Охотник», «Под сенью ив», «Поспешная клятва», «Напрасная серенада», «Тебя забыть», «Кузнец», «Звучат нежные свирели», «Глубже все моя дремота», «Серенада», «Девушка говорит», «Песня девушки», «Как сирень расцвела моя любовь», Цыганские песни: «Смуглый парень», «На кусточке три цветочка».
- Вольф Г. «Песня охотника», «Встреча», «Ночь», «Пряха», «Песня Эльфа», «Садовник», «Одиночество», «Сегодня у нас вечеринка», «Как ветер воет, свищет», «В волнах кос моих кудрявых».
- Григ Э. «Сердце поэта», «Песня Сольвейг», «Лебедь», «Сон», «Старая мать», «Люблю тебя», «В челне», «К Родине», «Избушка», «С водяной лилией» и др.
- Лист Ф. «Горы все объемлет покой», «В любви все дивных чар полно», «Когда я сплю», «Три цыгана», «Ты как цветок», «Радость и горе», «Как дух Лауры», «Лорелея» и др.
- Мендельсон Ф. «Италия», «Баркаролла», «Фиалка», «Зюлейка», «На крыльях чудной песни», «Привет», «Зимняя песня» и др.
- Шуберт Ф. «Город», «Двойник», баллада «Лесной царь», «Серенада», Цикл: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединская песня».
- Шуман Р. «Две песни Зулейки», «Солдат», «Вальтасар», «Посвящение», «Интермеццо», «Весенняя ночь», Цикл «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины».

Венские классики

- Бетховен Л. «Люблю тебя», «Сурок», «Гандолетта», «Песнь Миньоны», «Прощание», «Радость страданья», «Новая любовь», «Хвала природе», «Поцелуй», «Песня о блохе», «Влюбленный», «Воспоминание», Обработки народных шотландских песен.
- Гайдн И. «Матросская песня», «поцелуй», «Розочка», «Серенада», «Морская царевна», «О, сладкий звук», «Озеро и Дева» и др.
- Моцарт В. «О цитра, ты моя», «Когда Луиза сжигала письма», «К Хлое», «Вы птички каждый год», «Фиалка», «Волшебник», «Розы этих щечек милых», «Тайна», «Маленькая пряха» и др.

Отечественные композиторы советского периода.

- Александров А. «Друзья», «Элегия», «Баллада о бедном рыцаре», Цикл романсов «Верность».
- Арутюнян А. Колыбельная из кантаты «О Родине».
- Волков В. «Застольная», «Прощай», «Красавица моя».
- Власов В. «В лесах дремучих», «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Мой друг», «Письмо», «Весна», «Любовь как песнь, проста».
- Долуханян А. Песня Севера (сл. Гаямова): «Возвращение», «У моря», «Шуточка», «Песня рыбака», «Плясовая».
- Дунаевский И., Ешков И. Арии и песни из оперетт и кинофильмов.
- Кабалевский Д. Семь веселых песен (для среднего голоса) на стихи Маршака: «Веселый - король», «Кабы реки и озера», «Кораблики», «Сказка о старушке», «Гвоздь и подкова». «Поросята», «Ключ от королевства», «Когда на суд безмолвных тайных дум» (для баса), «На грустной ноте» (для тенора), Сонет Шекспира «Бог Купидон».
- Корзин А. Пять русских песен (для меццо-сопрано), Слова народные: «Что - то звон», «Поле чистое», «Уж и я ли молода», «Ах, ты ноченька», «Канава».
- Молчанов К. «Мать ждала», «Алёнушка», «Мой нелюбимый», «Сирень», «Я дарю тебе ветку».
- Надененко Ф. Романсы на стихи Лермонтова: «Солнце», «Силуэт», «Они любили друг друга», «Без Вас хочу сказать вам много», «Отчего?», «Она поёт», «Слышу ли голос твой», «Прощай».
- Флярковский А. Цикл на стихи Есенина; Лирическая тетрадь на стихи Щипачева (для среднего голоса); «Баллада сердца моего» на стихи современных поэтов.
- Хренников Т. «Как соловей о розе», «Ночь листвою чуть колышет» (для тенора), из музыки к комедии Шекспира «Много шума из ничего»; Песни на стихи Р. Бернса: «Что делать девочке?», «Ты меня оставил Джемми», «В полях под снегом и дождем».
- Глинка М. «Венецианская ночь», «Адель», «К цитре», «Песнь Маргариты», «Финский залив», «Я помню чудное мгновенье», «Мери», «Ночной Зефир», «Ночной смотр», «Не говори, что сердце больно», «Не называй ее небесной», «Сон Рахили», «Рыцарский романс», «Как сладко с тобою мне быть».
- Римский - Корсаков Н.А. «Восточный романс», «Редет облаков летучая гряда», «Медлительно влекутся», «Красавица», «Моя

- Рахманинов С. баловница», «Нимфа», «Шепот, робкое дыханье», «О, если б ты могла», «То было раннею весной», «Сновиденье», «Дева и солнце», «Свеж и душист». «Вокализ», «Ветер перелетный», «Не пой, красавица при мне», «Утро», «Островок», «Она как полдень хороша», «Весенние воды», «Они отвечали», «У моего окна», «Здесь хорошо», «Ночь печальна», «маргаритки», «Ночью в саду у меня», «Вчера мы встретились», «как мне больно», «Все отнял у меня», «Арион», Молитва», «Крысолов» и др.
- Чайковский П. «Не верь, мой друг», «Ни слова, о друг мой», «и больно и сладко», «Слеза дрожит», «Отчего?», «Примирение», «Канарейка», «Серенада Дон Жуана», «То было раннею весной», «Средь шумного бала», «На землю сумрак пал», «»Благословляю вас леса», «На нивы желтые», «Скажи о чем в тени ветвей», «Закатилось солнце», «В эту лунную ночь», «Кабы знала я», «Я ли в поле да не травушка была», «День ли царит».
- Стравинский И. «Весна монастырская», (тоны, звон, перезвоны) «Вокализ», «Фавн и пастушка».

Западноевропейские композиторы–импрессионисты

- Дебюсси К. «Чудесный вечер», «Мандолина», «Звездная ночь», «Полевые цветы», «Прекрасных соборов стихия морская», «Флейта пана», «Сердцу сладостно томлень», «Лунный свет», «Фантоши», «Романс», «Фавн», «Колокола».
- Равель М. «Хабанера», «Греческие песни», «Три песни Дон Кихота».
- Скотт С. «Не стучите зря», «Песенка черного дрозда», «Колыбельная».
- Шимановский К. «Весь мир остался там, в дали», «Ночью, когда я долго в тиши мечтаю», «Лебедь», «В зачарованном саду», «Плывут, струятся в лазури чистой», «Гремит Буря», «Зулейка», «Запах волос твоих», «Желания», «Соловей», «Танец», Курпевские песни: «Летели журавли», «Близится буря», «Над озером» и др.

Отечественные композиторы-классики

- Прокофьев С. Циклы: «Гадкий утенок», «Пять стихотворений Ахматовой», «Пять стихотворений Бальмонта», «Растет страна». «Снежки белые», «Кудесник». «Болтунья», «В твою светлицу», «Румяной зарею покрылся восток» и др.

- Обработки русских народных песен.
- Свиридов Г. «Осенью», «Зимняя дорога». «Русская девчонка», «Есть одна хорошая песня у соловушки», «Мне не жаль, что друг женился», «Под тальянку», «Подъезжай под Ижоры». «Ворон к ворону летит», «Изгнанник», «Роняет лес багряный свой убор», «В нижнем Новгороде», «Как яблочко румян», «В полях под снегом и дождем», «Силуэт», «Как небеса твой взор блистает», «К портрету», «История про бублики и про бабу, не признающую республики» и др. Циклы «Отчалившая Русь»
- Шапорин Ю. «Ветер принес из далека», «За горами, за лесами», «Зачем кружится ветер в овраге», «Осенний праздник», «Расставание», «Под небом голубым», Народные песни в обраб. Ю. Шапорина «Бурлацкая», «Не одна во поле дороженька», «Ничто в полюшке не колышется».
- Шебалин В. «Адели», «Роза», песня Грумио «В девчонку черт влюбился» из оперы «Укрощение строптивой».
- Шостакович Д. Циклы: «Сатиры» на сл. С. Черного (для сопрано)), «Шесть стихотворений М. Цветаевой» (сюита для сопрано); «Семь стихотворений А. Блока» (сюита для сопрано), «Четыре стихотворения капитана Лебядкина» (для баса)), «Сюита на слова Микеланджело Буонаротти» (для баса).

Современные прогрессивные отечественные композиторы

- Буцко Ю. Шесть песен - сцен из поэмы А. Блока «Двенадцать» (для баса).
- Гаврилин В. Циклы: «Времена года», «Вечерок», «Русская тетрадь», «Немецкая тетрадь» на ст. Гейне.
- Минков М. Цикл «Плач гитары»
- Слонимский С. «Шесть стихотворений Ахматовой» (для сопрано).
- Таривердиев М. Цикл на стихи Маяковского; Из цикла на слова Мартынова: «Вечерело», «Вода», «Листья»; Из цикла на слова Ахмадулиной: «Старинный романс», «Я думала, что ты не враг», «Пятнадцать мальчиков», Из цикла на слова Цветаевой: «Попытка ревности», «Мой милый, что тебе я сделала».
- Тищенко Б. Цикл «Три стихотворения М. Цветаевой» (для меццо-сопрано) «Окно», «Осыпались листья», «Зеркало».
- Щедрин Р. «Вокализы».
- Юдин И. Цикл: на стихи Бальмонта (для меццо-сопрано) на стихи Бродского (для баритона).

Прогрессивные западноевропейские композиторы

- Барбер С. «В ясную эту ночь», «Унеси моё сердце», «Маргаритки», «Под ивой», «Часы бьют», «Печать мне сердце гложет».
- Берг А. «Ода Любви», «Песнь тростинки».
- Бриттен Б. «Мельник», «Когда я был мальчонкой», «Салли Гарденс».
- Гранадос Э. «Песня девушки», «Три тонадиллы», «Жестокая смерть», «Нет, ты не умер», «Ты был моей гордостью».
- Малер Г. Циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика», «Песни об умерших детях».
- Онеггер А. «Прощай», «Песня о груше», «Осень» и др.
- Пуленк Ф. Всюду твое лицо я вижу», «Се», «Скрипка», «Цветы», «Песня об Оркенизе», «Дождь», «Висла», «Вчера», «Гайд - парк», «Мысли полны только тобой», «Свечение глаз», «Карменсита», «Дороги любви» и др.
- Штраус Р. «Посвящение», День всех усопших», «Завтра», «Ночь», «Звезда моя счастливая», «Секрет», «Сердце стучит», «Серенада», «Тайный призыв», «Апрель», «Гимн любви», «Как скрыть, мой друг», «К Цецилии», «Грезы в сумерках».
- Щенберг А. «Жизнь в грезах», «Песня девушки», «Покинут», «Соблазн», «Скиталец»; Из цикла «Книга висячих садов», соч. 15 «Под щитом густой листвы скрываясь», «Ступил я новичком в твои владенья», «Дайте знать, какой дорогой», «Если ласк твоих лишён я буду», «В час, когда среди цветов укрывшись».
- Сибелиус Я. «Девушка пришла домой с прогулки», «Черные розы», «Там поёт девушка», «Обнажённое дерево».
- Фалья М. Цикл «Семь испанских песен» (для меццо-сопрано).

Методические материалы, определяющие содержание и процедуру оценивания знаний, умений, навыков по программе

Компетенции и умения на различных этапах их формирования с оценочными средствами

№ п/п	Модуль	Контролируемые компетенции	Контролируемые умения	Оценочное средство
1	Сольное, оперное, камерное пение	ПК-1, ПК-2	- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром); - создавать убедительный сценический образ, достигать	Задания 1 – 4

№ п/п	Модуль	Контролируемые компетенции	Контролируемые умения	Оценочное средство
			<p>органического единства музыкального материала и пластики;</p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в культурной жизни общества; - исполнять классические и современные вокальные произведения с листа; - исполнять вокальную партию сольно. 	
2	Вокальный ансамбль	ПК-1, ПК-2	<ul style="list-style-type: none"> - осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром); - создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики; - участвовать в культурной жизни общества; - исполнять классические и современные вокальные произведения с листа; - исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля. 	Задания 1 – 4
3	Работа с дирижером	ПК-1	<ul style="list-style-type: none"> - осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром); - создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики; - участвовать в культурной жизни общества. 	Задания 1 – 4

№ п/п	Модуль	Контролируемые компетенции	Контролируемые умения	Оценочное средство
4	Эстрадно-джазовая импровизация	ПК-1, ПК-2	<ul style="list-style-type: none"> - осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром); - создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики; - участвовать в культурной жизни общества. 	Задания 1, 3, 4

Примерные задания для индивидуальных занятий со слушателями

Задание 1

- 1) Старинная ария.
- 2) Два романса М. Глинки.
- 3) Романс / песня композитора XX в.

Задание 2

- 1) Старинная ария.
- 2) Два романса русского и зарубежного композитора XIX в.
- 3) Две народные песни в обработке.

Задание 3

- 1) Четыре произведения отечественного композитора XX в. (цикл).
- 2) Четыре произведения зарубежного композитора XX в. (цикл).

Задание 4

- 1) Один романс М. Глинки.
- 2) Цикл (из 4–5 произведений).
- 3) Один романс XX в.
- 4) Одна народная / современная песня.

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки сформированности знаний и умений слушателей по компетенциям

1. Осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром), создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики (ПК-1):

1.1 Исполнить произведение с собственной художественной интерпретацией.

1.2 На примере произведения проанализировать особенности драматургического строения, логики музыкального развития сочинения.

1.3 На примере произведения проанализировать динамические указания, понимая их как эмоциональную составляющую произведения.

1.4 Прочитать поэтический текст на языке оригинала с особенностями певческой фонации.

1.5 На примере произведения проанализировать различные виды пауз, их роль в контексте данного произведения.

1.6 На примере произведения проанализировать интонационно-гармонические особенности мышления композитора.

1.7 На примере произведения проанализировать особенности ритмического рисунка, его связь с поэтическим текстом.

1.8 На примере романса XIX–XX веков проанализировать фортепианное сопровождение: его роль, фактуру.

1.9 Прочитать поэтический текст, положенный на музыку, донося до слушателей эмоциональный подтекст.

2. Способность к мобильному освоению разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2):

2.1 Раскрыть содержание понятия русской национальной вокальной школы и составляющие её элементы.

2.2 Раскрыть содержание понятия итальянской национальной вокальной школы и составляющие её элементы.

2.3 Назвать русских композиторов XIX века, писавших вокальную музыку.

2.4 Раскрыть содержание понятия немецкой национальной вокальной школы и составляющие её элементы.

2.5 Назвать зарубежных композиторов, писавших вокальную музыку.

2.6 Раскрыть содержание понятия французской национальной вокальной школы и составляющие её элементы.

2.7 Назвать современных композиторов, писавших вокальную музыку.

2.8 Назвать русских композиторов доглинкинского периода, писавших вокальную музыку.

2.9 На примере произведения разобрать (перевести) все авторские (редакторские) обозначения (ремарки).

2.10 Провести сравнительный анализ исполнения произведения разными исполнителями.

2.11 На примере произведения проанализировать форму сочинения.

Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации программы

Обучение по программе осуществляется с применением традиционных и современных педагогических технологий. Для наиболее полного выявления творческой индивидуальности слушателей педагогу предоставляется свобода выбора программы в течение времени обучения, с учетом непереносимого изучения произведений различных стилевых и жанровых направлений.

Помимо репертуара, который выносится на итоговую аттестацию (по договоренности со слушателями), необходимо охватить возможно большее количество произведений за период обучения, подготовить ряд произведений для дополнительного показа на концертах.

Методические указания слушателям по освоению программы

Обучение по программе предполагает:

1. Самостоятельный просмотр вокальных сборников по тематике модулей программы, знакомство с малоизвестными произведениями;

2. Посещение концертов и прослушивание записей мастеров вокального искусства, а также мастеров художественного слова – исполнителей поэтических произведений.

3. Самостоятельное знакомство с поэзией авторов слов исполняемых произведений.

4. Отдельное исполнение поэтического текста изучаемых вокальных произведений.

При самостоятельном изучении музыкальных произведений слушатели должны и анализировать его, обращая внимание на тонкости, нюансировку, инструментальный характер и индивидуальную трактовку произведения.

Методика анализа партии-роли

1. Историческая справка: композитор, либретто, время создания музыкального произведения.

2. Анализ структуры и семиотики музыки и текста либретто:

- драматургический метод композитора;
- tessitura вокальной партии;
- особенности оркестрового сопровождения;
- динамические особенности вокальной партии.

Обучающийся самостоятельно должен работать над логикой мелодического языка; усвоением разных форм синтеза слова и музыки; изучением музыкально-исполнительских средств (ритма, технических приемов и динамики); развитием чувства формы камерно-вокального произведения, как единого целого; вокально-инструментальной техникой. Обучающийся должен знать, что певец не ждет, когда концертмейстер играет «под него». В дуэте всегда звучит равноценный ансамбль певца и пианиста,

только тогда такой дуэт достигает настоящих высот в музицировании и импровизации.

Материально-технические условия

Для проведения индивидуальных занятий по пению необходимо: наличие класса с фортепиано; нотная и методическая литература; аудио- и видеоаппаратура. Индивидуальные и практические занятия со слушателями проходят в Культурном центре МосГУ (корпус 8).

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей

а) основная литература:

1. Школа пения [Текст] : Теория и практика для всех голосов : учеб. пос. / Ф. Е. Евсеев. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. - 79 с. : ноты.
2. Мусоргский, М. П. Без солнца. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В. В. Маяковского, 1874. - Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/66500> — Загл. с экрана.
3. Мусоргский, М. П. Детская. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В. В. Маяковского, 1908. - Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/66773> — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература:

1. Аникеев, Ф. Как развить певческий голос. — Кишинев, 1985.
2. Герсамия, И. К проблеме психологии творчества певца. — Тбилиси, 1985.
3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. — Москва: Музыка, 2000.
4. Дмитриев, Л. Голосовой аппарат певца : наглядное пособие. — Москва, 2004.
5. Егорычева, М. Упражнения для развития вокальной техники. — Киев, 1980.
6. Юссон, Р. Певческий голос. — Москва, 1974.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения программы

1. Вокальный букварь. — Режим доступа : <http://lib.ru/CULTURE/MUSICACAD/PECERSKAYA/vocal.txt>
2. Вокальный словарь. — Режим доступа : <http://www.twirpx.com/file/297546/>
3. Всё об опере в России и за рубежом. — Режим доступа : <http://www.OperaNews.Ru>
4. Классическая музыка, опера и балет. — Режим доступа : <http://www.belcanto.ru>

5. Лучшие оперные певцы мира (luchshie-opernye-pevcy-mira). — Режим доступа : <http://kult-obzor.ru/teatr/>
6. Нотная библиотека классической и современной академической музыки. – Режим доступа : <http://www.load.cd/ru/>
7. Опера и классическая музыка. — Режим доступа : <http://www.classicalForum>
8. Список оперных солистов. Википедия. – Режим доступа : <http://ru.wikipedia.org/wiki/>