

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ»**

Кафедра оперного пения

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ»

**Направление подготовки:
53.04.02 Вокальное искусство**

Программа магистратуры – Академическое пение

**Квалификация выпускника:
Магистр**

**Программа подготовки: академическая магистратура
Форма обучения: очная**

**Рабочую программу разработали:
Глубокий П.С., Народный артист РФ, доцент,
профессор кафедры оперного пения
Клименко Е. В., доцент, доцент кафедры оперного пения**

Москва – 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ»**

Кафедра оперного пения

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ»

**Направление подготовки:
53.04.02 Вокальное искусство**

Программа магистратуры – Академическое пение

**Квалификация выпускника:
Магистр**

**Программа подготовки: академическая магистратура
Форма обучения: очная**

**Рабочую программу разработали:
Глубокий П.С., Народный артист РФ, доцент,
профессор кафедры оперного пения
Клименко Е. В., доцент, доцент кафедры оперного пения**

Москва – 2023

Содержание:

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
2. Цели и задачи освоения дисциплины
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа дисциплины «Камерное пение» входит в обязательную часть основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, Магистерская программа – Академическое пение. Ее содержание органично связано с историческими и теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения дисциплин «Философия искусства», «Актуальные проблемы вокального искусства», «Сольное пение», «Работа над партией», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Методика обучения вокалу инвалидов и лиц с ОВЗ».

Дисциплина «Камерное пение» осваивается в 1, 2, 3, 4 семестрах.

2. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель – подготовка квалифицированных исполнителей, обладающих высоким исполнительским уровнем и художественным мастерством.

Задачи:

- высокохудожественное и выразительное донесение содержания исполняемого музыкального произведения до слушательской аудитории;
- развитие умения самостоятельно работать над музыкальным произведением;
- развитие широкого музыкального кругозора.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОПК–1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: — основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; — композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;
		Уметь: — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; — анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения;
		Владеть: — умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; — навыками систематизации и классификации материала.
ОПК–2	Способен	Знать:

	воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>— концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров;</p> <p>— методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;</p> <p>— особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;</p> <p>— актуальные проблемы музыкального исполнительства, условия коммуникации «композитор – исполнитель – слушатель»;</p>
		<p>Уметь:</p> <p>— передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;</p> <p>— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности певческого голоса;</p> <p>— раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p>— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;</p> <p>— находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;</p>
		<p>Владеть:</p> <p>— навыками самостоятельной работы;</p> <p>— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки;</p> <p>— навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;</p> <p>— навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины «Камерное пение» составляет 8 з.е., 288 академических часов.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего)	112	28	28	28	28
В том числе:					
а) лекционные занятия (ЛЗ)					

б) групповые занятия (ГЗ), в том числе					
1. групповые практические занятия (ГПЗ)					
2. семинары (С)					
в) индивидуальные занятия (ИЗ)	104	26	26	26	26
г) курсовая работа					
Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)					
Консультации к экзамену	8	2	2	2	2
Самостоятельная работа (СРС)	176*	44*	44*	44*	44*
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		ЭКЗ.	ЭКЗ.	ЭКЗ.	ЭКЗ.
Общая трудоемкость					
в часах	288	72	72	72	72
в зачетных единицах	8	2	2	2	2

4. 2. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Трудоемкость (час.)							Формы текущего контроля успеваемости
		Всего в акад. часах	Аудиторные занятия					Самостоятельная работа	
			Всего	Лекции	Групповые занятия		Индивидуальные занятия		
ГПЗ	Семинар								
1	1 семестр Подготовка программы экзамена	72	28				26	44	Прослушивание творческого задания (программы экзамена). Проверка достоверности донесения текста
2	2 семестр 1. Подготовка программы академического вечера. 2. Подготовка программы экзамена	72	28				26	44	Прослушивание творческого задания (концертные программы академического вечера, конкурса, концерта, экзамена). Проверка достоверности донесения текста

3	3 семестр 1. Подготовка программы академического вечера. 2. Подготовка программы экзамена	72	28				26	44	Прослушивание творческого задания (концертные программы академического вечера, конкурса, концерта, экзамена). Проверка достоверности донесения текста
4	4 семестр Подготовка программы экзамена	72	28				26	44	Прослушивание творческого задания (программа экзамена). Проверка достоверности донесения текста
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ		288	112				104	176	

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	1 семестр Подготовка программы экзамена	1. Подготовка программы экзамена. Программа формируется на усмотрение педагога, исходя из уровня вокально-технической подготовки обучающегося, и должна включать несколько произведений камерно-вокального жанра композиторов любой эпохи (общая продолжительность звучания 15-20 минут). Ознакомление с произведениями разной художественной направленности. Создание высокохудожественной интерпретации произведений разных стилей, жанров. Работа над техническими трудностями, различными видами звуковедения, динамическими оттенками. Самостоятельная работа над музыкальным произведением. Овладение теоретическими знаниями в области вокального искусства.
2.	2 семестр 1. Подготовка программы академического вечера 2. Подготовка программы экзамена	1. Подготовка программы академического вечера (свободный выбор камерно-вокальных произведений). 2. Подготовка программы экзамена. Несколько произведений камерно-вокального жанра композиторов любой эпохи (общая продолжительность звучания 15-20 минут). Работа над художественным осмыслением исполняемого произведения. Овладение исполнительскими средствами выразительности и техническими навыками для раскрытия музыкальной образности сочинения. Совершенствование техники звуковедения и фразировки.
3.	3 семестр 1. Подготовка программы академического вечера 2. Подготовка программы экзамена	1. Подготовка программы академического вечера (свободный выбор камерно-вокальных произведений). 2. Подготовка программы экзамена. Несколько произведений камерно-вокального жанра композиторов XX-XXI вв. (общая продолжительность звучания 15-20 минут). Изучение стилистических, жанровых и индивидуальных особенностей творчества композиторов различных эпох. Исполнительский анализ музыкальных произведений.

4.	4 семестр Подготовка программы экзамена	Подготовка программы экзамена. Несколько произведений камерно-вокального жанра композиторов любой эпохи (общая продолжительность звучания 15-20 минут). Исполнительский анализ музыкального произведения. Изучение особенностей исполнительских стилей. Совершенствование культуры звуковедения и фразировки. Воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки
----	--	--

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Ежедневная самостоятельная работа обучающегося является основой успешного освоения им дисциплины и неотъемлемой частью развития профессиональных навыков.

В процессе самостоятельной работы обучающимся рекомендуется:

- соблюдение указаний преподавателей, данных ими во время индивидуальных занятий;
- активное использование учебно-методических пособий, профильных изданий, авторитетных информационных Интернет-ресурсов;
- изучение исторических, культурных, стилистических, биографических и других аспектов, касающихся замысла и создания исполняемых сочинений, жизни и творчества композиторов;
- знакомство с интерпретациями авторитетных исполнителей;
- использование во время занятий, репетиций и публичных выступлений устройств аудио- и видеозаписи для дальнейшего прослушивания записей с целью самоанализа;
- расширение эмоционально-образной сферы путем знакомства с выдающимися образцами мировой культуры.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6. 1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

1. Контроль за работой обучающихся осуществляется в форме экзаменов.
2. Сроки проведения *экзаменов* по дисциплине «Камерное пение» — 1, 2, 3, 4 семестры.

6. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:

- знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью научной точности и полноты;
- умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов (способов) решения;
- владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования.

Критерии оценивания компетенций

Формирование компетенций происходит *на всех этапах*. Их освоение осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине.

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется унифицированная 5-балльная шкала.

Элементы компетенций	Показатели освоения	Шкала оценивания	Этапы освоения
Овладение компетенциями «знать», «уметь», «владеть»	Глубокое знание программного материала по дисциплине, освоение основной и дополнительной литературы, обнаружение творческих способностей в понимании и практическом использовании усвоенных знаний	5 (отлично)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать» и «уметь»	Полное знание программного материала по дисциплине, освоение основной рекомендованной литературы, стабильный характер знаний и умений, способность к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности	4 (хорошо)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать»	Освоение основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомство с основной рекомендованной литературой, обладание необходимыми знаниями для устранения неточности в исполнении на экзамене.	3 (удовлетворительно)	на всех этапах
Отсутствие овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть»	Существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, принципиальные ошибки при применении знаний, которые не позволяют студенту продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине	2 (неудовлетворительно)	на всех этапах

6. 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы

Примерные экзаменационные программы:

I семестр

Лист Ф.

«Хотел бы тебе венок сплести», «Златокудрый мальчик мой», «Серенада», «Ты, как цветок», «Коль вижу пышный луг»

II семестр

Рахманинов С.

«У моего окна», «Ночь печальна», «В молчанье ночи тайной», «В моей душе», «Я жду тебя», «Отрывок из Мюссе», «Пощады я молю», «Вчера мы встретились»

III семестр

1. Балакирев М. «Грузинская песня»

2. Шуберт Ф. «Голос любви»

3. Шуберт Ф. «Цветочное письмо»

4. Бизе Ж. «Спокойное море»

5. Надененко Ф. «Руки»

IV семестр

Римский-Корсаков Н.

«Звонче жаворонка пенье», «О, если б ты могла», «Сомнение», «В темной роще замолк соловей», «Ель и пальма», «Свитезянка», «То было раннею весной», «Дева и солнце»

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7. 1. Основная учебно-методическая литература

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., Издательство «Лань», "Планета музыки" 2019. – 352 с. (ЭБС «Лань»)
2. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной методологии: Учебное пособие. Издательство «Лань», «Планета музыки», 2020. (ЭБС «Лань»)

7. 2. Дополнительная учебно-методическая литература

1. Яковлева А.С. Искусство пения: Исследовательские очерки. Материалы. Статьи. 2-е изд., доп.— М.: Издательский дом «Информбюро», 2011. — 480с.
2. Секреты вокальной техники раскрывают великие оперные певцы М.,2010

7. 3. Музыкальная литература Примерный репертуарный список

ЦИКЛЫ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ И СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

(Для разных голосов)

- Бойко Р. Вокальный цикл на стихи Есенина
Буцко Ю. «Шесть сцен из поэмы А. Блока «Двенадцать»
Василенко С. «Маорийские песни», «Японские мелодии»
Гаврилин В. «Русская тетрадь», «Немецкая тетрадь», «Вечерок», «Листки старинного альбома»
Глинка М. «Прощание с Петербургом»
Гречанинов А. «Снежинки»
Ипполитов-Иванов М. «Пять японских стихотворений», «Четыре стихотворения Рабиндраната Тагора», «Провансальские песни»
Кабалевский Д. «Семь веселых песен», «Десять сонетов Шекспира»
Кус М. «Пять романсов на стихи советских поэтов»
Левина З. «Акварели»
Мусоргский М. «Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти»
Минков М. «Плач гитары»
Мяковский Н. Романсы на слова Е. Баратынского, С. Щипачёва Николаев А. «Семь романсов на стихи Баратынского», «Колокола»
Прокофьев С. «Гадкий утенок», «Пять стихотворений Ахматовой»
Римский-Корсаков Н. «У моря», «Весной», «Поэту», «Дева и солнце»
Рубинштейн А. «Персидские песни»
Свиридов Г. «Песни на стихи Исаакян», «Шесть романсов на стихи Пушкина», «Деревянная Русь», «Петербургские песни», «Песни на стихи Роберта Бёрнса»
Слонимский С. Вокальная поэма «Весна»
Тактакишвили О. «Пять вокальных поэм на слова Табидзе»
Таривердиев М. «Цикл на стихи Мартынова», «Пять японских стихотворений», «Цикл на стихи В. Маяковского», «Акварели», Вокальная сюита «Скирли»
Шапорин Ю. «Далекая юность», «Память сердца», «Песни на тексты Пушкина»
Шостакович Д. «Испанские песни», «Стихотворения М. Цветаевой», «На стихи Пушкина», «Семь романсов на слова Блока», «Пять романсов на стихи Долматовского»
Якушенко И. «Цикл на темы американских спиричуэлс»

ЦИКЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

(Для разных голосов)

Бетховен Л. «К далекой возлюбленной»
Брамс И. «Четыре строгих напева»
Бриттен Б. «Очарование колыбельных», «Зимние слова», «7 сонетов Микеланджело»; обработки народных песен (английские, французские, ирландские, шотландские), обработки песен Генри Пёрселла
Вагнер Р. «Пять песен на стихи М. Везендонк»
Вольф Г. «Итальянские песни», «Семь песен на стихи Мёрике», «Испанские песни», цикл на стихи Г. Гейне, цикл на стихи Гёте.
Гранадос Э. «Шесть тоналий»
Григ Э. «На стихи Андерсена»
Доницетти Г. Цикл «Летние ночи в Позилиппе»
Дворжак А. «Цыганские песни»
Дебюсси К. «Ранние песни на стихи разных поэтов»
Малер Г. «Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях»
Пуленк Ф. «Веселые песни», Цикл на текст поэмы Луизы де Вильморен «Обручение в шутку»
Равель М. «Три песни Дон-Кихота»
Россини Дж. «Венецианские гонки»
Фалья М. де «Семь испанских народных песен»
Штраус Р. «Лепестки лотоса», «Песни печали», «Простые напевы», «Девичьи цветы»
Шуберт Ф. «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня»
Шуман Р. «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Мирты», «Круг песен», «На стихи королевы Марии Стюарт», «Реквием на старокатолический стих»

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет магистрантам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их индивидуальных возможностей

- Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
- Учебно-методическая литература (в т. ч. аудиопособия для лиц с ограничениями по зрению).
- Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски, аудиокниги для лиц с ограничениями по зрению).
- Библиотека РГСАИ (располагающая изданиями с укрупнённым шрифтом для лиц с ограничениями по зрению), включая ЭБС.

Рабочая программа дисциплины «Камерное пение» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 818 с учетом примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (Магистерская программа – Академическое пение). Уровень высшего образования – магистратура.

Рабочая программа дисциплины «Камерное пение» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры оперного пения «31» августа 2023 года, протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

заведующий кафедрой
оперного пения
Глубокий П.С..

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол №7.

Рабочую программу разработали:

Народный артист РФ, доцент,
профессор кафедры оперного пения

_____ Глубокий П.С.

Доцент, доцент кафедры оперного пения

_____ Клименко Е.В.

Рабочая программа дисциплины «Камерное пение» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 818 с учетом примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (Магистерская программа – Академическое пение). Уровень высшего образования – магистратура.

Рабочая программа дисциплины «Камерное пение» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры оперного пения «31» августа 2023 года, протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

заведующий кафедрой
оперного пения
Глубокий П.С.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол №7.

Рабочую программу разработали:

Народный артист РФ, доцент,
профессор кафедры оперного пения

Доцент, доцент кафедры оперного пения

 Глубокий П.С.

 Клименко Е.В.