

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени Н. А. Римского - Корсакова

Вокальная подготовка

Учебная программа дисциплины

Специальность 53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)

Специализация
Художественное руководство
академическим хором

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра хорового дирижирования

Вокальная ПОДГОТОВКА

Учебная программа дисциплины

Специальность
**53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором**
(уровень специалитета)

Специализация
**Художественное руководство
академическим хором**

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
Саратов
2021

УДК 784
ББК 85.314
В 66

Вокальная подготовка : учебная программа дисциплины / авт.-сост. Е. Н. Япарова ; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. — Санкт-Петербург ; Саратов : Амирит, 2021. — 36 с.

Учебная программа дисциплины «Вокальная подготовка» предназначена для преподавателей данной дисциплины и студентов кафедры хорового дирижирования высших учебных заведений. Содержание программы и методические рекомендации направлены на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов в качестве дирижеров и артистов хора.

Автор-составитель:

заслуженный артист Республики Мордовия, доцент
Е. Н. ЯПАРОВА

Рецензенты:

кандидат искусствоведения, профессор
Н. Ю. АФОНИНА
заслуженный артист РФ, профессор
С. В. ГОРЕНКОВА
доцент
Ж. В. КОРОТКАЯ

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

© Япарова Е. Н., 2021

© Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, 2021

Оглавление

Пояснительная записка	4
Содержание дисциплины	6
Тематический план	6
Содержание программы	6
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ...	10
Репертуарный список	10
Арии для сопрано	10
Арии для меццо-сопрано	11
Арии для тенора	13
Арии для баритона	14
Арии для баса	14
Камерно-вокальные сочинения зарубежных композиторов ...	15
Камерно-вокальные сочинения русских композиторов	17
Вокальные ансамбли	21
Дуэты	21
Трио	22
Квартеты	22
Оперные ансамбли	23
Дуэты из опер	23
Трио из опер	24
Квартеты из опер	24
Нотная литература по ансамблевой музыке	25
Рекомендуемый список литературы	26
Интернет-ресурсы	31
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ...	32
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	32
Контрольные материалы	33
Примеры программ для исполнения на зачетах и итоговом экзамене (по семестрам)	34
<i>Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей</i>	35
<i>Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины</i>	36

Пояснительная записка

Дисциплина «Вокальная подготовка» направлена на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов и способствует развитию навыков по освоению теоретических основ и технологии певческого искусства, музыкально-исполнительских возможностей, особенностей ансамблевого пения и других навыков, необходимых для дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве дирижеров и артистов хора.

Певческие голоса, сформированные с опорой на классическую академическую школу постановки голоса определяют в дальнейшем художественное совершенство хорового звучания. Единая манера певческого тона — важнейшее условие для выразительности тембро-интонационных нюансов хорового пения и для слияния голосов в единую звуковую палитру.

Теоретическая и практическая базы дисциплины «Вокальная подготовка» направлены на освоение эффективных физиологических, психологических механизмов воздействия на характер звука (солиста, отдельной партии, всего ансамбля или хора в целом). Развитие голоса основывается на поиске природной красоты и естественности звучания, выявлении персонального тембра обучаемого.

Дисциплина «Вокальная подготовка» направлена на формирование у студента комплекса знаний, позволяющего вести квалифицированную работу в начальном и среднем звеньях обучения, а также ориентироваться в педагогическом процессе вузовского этапа; на формирование базы для дальнейшего совершенствования педагогического и исполнительского мастерства.

Задачи курса

1. Анализ индивидуальной природы голосового аппарата, снятие мышечных и психологических зажимов обучаемого.
2. Единство художественного и технического развития голосовых и творческих возможностей студента.
3. Обеспечение студентов следующими знаниями:

- строение голосового аппарата и его работа (связь дыхательной, звукообразующей, резонаторной и слуховой функции);
 - типы и диапазоны певческих голосов, их регистровые и тембровые особенности;
 - исполнительские возможности, приемы вокально-исполнительской техники;
 - теоретические основы постановки голоса, различные вокальные методики и школы;
 - правила и особенности орфоэпии;
 - нотная и методическая литература по предмету.
4. Воспитание музыканта-художника с широкой музыкантской эрудицией.
5. Развитие необходимых навыков:
- хорошо ориентироваться в основных вопросах вокальной технологии и координировать все факторы звукообразования в работе голосового аппарата (певческое дыхание, положение гортани; работа и освобождение мышц, резонаторы, атака звука, артикуляция и др.);
 - замечать и исправлять недостатки вокального звучания (своего и других);
 - концентрироваться на своих внутренних ощущениях, анализировать их и управлять ими;
 - самостоятельно работать над голосом и вокальным сочинением, а также определять манеру и технические особенности исполнения конкретного произведения, закрепляя и развивая вокально-исполнительские навыки, полученные в классе;
 - передавать музыкальное, эмоциональное и поэтическое содержание исполняемого произведения с помощью освоенных вокально-сценических и технологических приемов;
 - нивелировать, при необходимости, тембр, максимально приближая и подчиняя звучание своего голоса тембру своей партии и хора в целом;
 - реализовывать приобретенные теоретические знания и умения в практической работе с хором, достигая ансамбля, чистоты строя, дикции, нюансов и эмоциональной наполненности звучания;
 - слышать музыкальный материал в нетемперированном звучании (по камертону) — в четвертитоновой настройке, работая, например, над народной песней или ансамблем а cappella, развивая таким образом интонационную активность слуха, умение слышать хоровую фактуру;
 - самостоятельно пользоваться нотной, справочной и методической литературой;
 - подбирать репертуар и составлять концертные программы.

Содержание дисциплины

Тематический план

Наименование тем и разделов курса	Аудиторные занятия (час.)
2 - й семестр	
Вокализы Старинная ария Романс доглинкинского периода Народная песня	17
3 - й семестр	
Вокализы Ария эпохи Барокко или Классицизма Русский романс XIX в. Немецкая Lied (Шуберт, Шуман, Брамс, Вольф, Штраус, Малер) Ансамбль	17
4 - й семестр	
Вокализы Ария зарубежного композитора XIX в. Ария русского композитора XIX в. Песня или романс русского или зарубежного композитора XIX в. Ансамбль	17
5 - й семестр	
Ария зарубежного композитора XIX или XX в. Ария русского композитора XIX или XX в. Романс или песня зарубежного композитора XX в. Романс русского композитора XX в. Народная песня	17
Итого по курсу	68

Содержание программы

2 - й семестр

Цели:

- ознакомление педагога с голосом студента (его типом, диапазоном, тембром, способом дыхания), с его голосовыми недостатками, основными недочетами звукообразования, а также с его музыкальностью, ритмичностью, дикцией, психологией;
- знакомство и овладение студентом основными навыками вокальной техники;
- формирование у студента слухового представления об эталоне академического пения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Репертуарный список

В этом разделе отсутствуют образцы хоровой музыки, что обусловлено спецификой дисциплины, связанной с индивидуальным обучением студентов.

Арии для сопрано

<i>Бах И. С.</i>	«Магнификат». Ария сопрано. Арии из кантат
<i>Беллини В.</i>	«Пуритане». Ария Эльвиры
<i>Берг А.</i>	«Лулу». Ария Лулу
<i>Бонoncini Дж.</i>	Ариетты
<i>Вагнер Р.</i>	«Лоэнгрин». Ария Эльзы
<i>Верди Дж.</i>	«Бал-маскарад». Песенка и баллада Оскара
<i>Вебер К.</i>	«Оберон». Каватина Реции. «Волшебный стрелок». Полонез Анхен
<i>Вивальди А.</i>	Ариетты
<i>Гайдн Й.</i>	Ария Ганны из оратории «Времена года»
<i>Гендель Г.</i>	Арии из опер «Ринальдо», «Оттон», «Юлий Цезарь», «Тезей», «Армида», из оратории «Мессия»
<i>Гершвин Дж.</i>	«Порги и Бесс». Колыбельная Клары
<i>Глюк К.</i>	«Ифигения в Авлиде». 2 арии Ифигении. «Орфей». 2 арии Амура. «Парис и Елена». Ария Париса
<i>Гуно Ш.</i>	«Фауст». Баллада Маргариты о Фульском короле
<i>Дебюсси К.</i>	«Блудный сын». Ария Лии
<i>Джордани Д.</i>	Ариетты
<i>Дуранте Ф.</i>	Ариетты
<i>Кальдара А.</i>	Ариетты
<i>Каччини Дж.</i>	Ариетты
<i>Марчелло Б.</i>	Ариетты
<i>Масканы П.</i>	«Друг Фриц». Роман Сюзель
<i>Моцарт В.</i>	«Галька». Две ариетты Гальки
	«Свадьба Фигаро». Ария графини «Бог любви»; 2 Арии Керубино, Ариетта Барбарини «Уронила, потеряла». «Дон-Жуан». Ария Церлины. «Бастьен и Бастьенна». 3 арии Бастьенны. «Так поступают все». Ария Деспины. «Волшебная флейта». Ария Памины
<i>Паизиелло Дж.</i>	Ариетты

<i>Перголези Дж.</i>	Ариетты
<i>Перселл Г.</i>	«Дидона и Эней». Ария Дидоны
<i>Пуччини Дж.</i>	«Джанни Скикки». Ария Лауретты. «Богема». Рассказ Мими. Вальс Мюзетты
<i>Скарлатти А.</i>	Ариетты
<i>Торелли Дж.</i>	Ариетты
<i>Уэббер Л.</i>	Арии из мюзиклов «Призрак оперы», «Кошки»
<i>Фальконьери А.</i>	Ариетты
<i>Чилеа Ф.</i>	«Адриана Лекуврер». Ария Адрианы
<i>Чимароза Д.</i>	Ариетты
<hr/>	
<i>Аренский А.</i>	«Наль и Дамаянти». Рассказ Дамаянти, колыбельная Дамаянти
<i>Верстовский А.</i>	«Аскольдова могила». Песня Наташи, I действие
<i>Глазунов А.</i>	Романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
<i>Глинка М.</i>	«Иван Сусанин». Романс Антонида
<i>Глиэр Р.</i>	«Шахсенем». Баллада Шахсенем
<i>Даргомыжский А.</i>	«Русалка». Ариозо Наташи «Ах, прошло то время», Песенка Ольги
<i>Дунаевский И.</i>	Песенка Пепиты из оперетты «Вольный ветер»
<i>Ипполитов-Иванов М.</i>	«Ася». Ария Аси
<i>Мусоргский М.</i>	«Борис Годунов». Ариозо Ксении
<i>Рахманинов С.</i>	«Алеко». Сцена Земфиры
<i>Римский-Корсаков Н.</i>	«Сказка о царе Салтане». 2 ариетты Милитрисы. «Снегурочка». Ария и ариетта Снегурочки. «Псковитянка». Ария Ольги. «Садко». Колыбельная Волховы. «Сервилия». Ария Сервилии
<i>Рубинштейн А.</i>	«Демон». Романс Тамары
<i>Серов А.</i>	«Вражья сила». Сцена Даши «Чует, чует ретивое»
<i>Стравинский И.</i>	Девичья песня из оперы «Мавра»
<i>Чайковский П.</i>	«Опричник». Ария Натальи. «Иоланта». Ариозо Иоланты
<i>Шапорин Ю.</i>	«Укрощение строптивой». Ария Катарины
<i>Шостакович Д.</i>	«Катерина Измайлова». Ария Катерины
<i>Щедрин Р.</i>	«Не только любовь». Песня Наташи

Арии для меццо-сопрано

<i>Бах И. С.</i>	Арии из кантат
<i>Бернстайн Л.</i>	«Кандид». Песенка старой леди
<i>Бизе Ж.</i>	«Кармен». Хабанера, Сегидилья

<i>Орф К.</i>	«Умница», № 5 (тенор, 2 баритона, бас)
<i>Кабалевский Д.</i>	«Кола Брюньон». Картина 3 (сопрано, тенор, баритон, бас)
<i>Прокофьев С.</i>	«Дуэнья». Картина 5, сцена 5 (сопрано, тенор, баритон, бас)
<i>Танеев С.</i>	«Орестея», № 19 (сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон)
<i>Чайковский П.</i>	«Евгений Онегин», № 1 (2 сопрано, 2 меццо-сопрано). Сцена дуэли (мужской состав). «Чародейка», №22 (сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон)
<i>Шебалин В.</i>	«Укрощение строптивой», I действие, ц. 75 (2 сопрано, тенор, бас)
<i>Шостакович Д.</i>	«Нос», № 13 (сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон)
<i>Щедрин Р.</i>	«Не только любовь», № 4 (2 тенора, баритон, бас)

Нотная литература по ансамблевой музыке

- Аренский А.* Дуэты и квартеты. М., 1967.
- Бетховен Л.* 12 шотландских песен. М., 1978.
- Бетховен Л.* Избранные каноны без сопровождения / сост. Н. Рождественская. М., 1973.
- Варламов А.* Романсы и песни: Т. 4. М., 1976.
- Виардо П.* Дуэты и трио для сопрано и альты / сост. Н. Рождественская. М., 1968.
- Даргомыжский А.* Вокальные ансамбли на стихи А. Пушкина. М., 1936.
- Даргомыжский А.* Петербургские серенады. М., 1970.
- Дворжак А.* Русские песни для двух женских голосов. М., 1973.
- Дуэты для сопрано (меццо-сопрано) и тенора : в 4 вып. / сост. Н. Райский. М., 1963.
- Дуэты зарубежных композиторов для двух сопрано. М., 1964.
- Дуэты зарубежных композиторов для сопрано и меццо-сопрано. М., 1971.
- Дуэты зарубежных композиторов для сопрано и тенора. М., 1967.
- Дуэты русских композиторов: Вып. 1 / сост. Е. Сидорова-Большая. М., 1963.
- Дуэты русских композиторов из репертуара Л. Собинова / сост. В. Подольская. М., 1968.
- Дуэты советских композиторов. М., 1971.

- Закарян К.* Дуэты. М., 1967.
- Корнелиус П.* Дуэты для сопрано и баритона / сост. Н. Рождественская. М., 1974.
- Мендельсон Ф.* Двенадцать дуэтов для женских голосов. М., 1928.
- Моцарт В.* Дуэты и трио. М., 1972.
- Рубинштейн А.* Двенадцать дуэтов. М., 1989.
- Сборник вокальных ансамблей : ч. 1–3 / сост. Н. Райский. М., 1949.
- Сборник избранных вокальных трио и квартетов русских композиторов / сост. М. Иорданский и Ю. Яцевич. М., 1948.
- Свешников А.* Народные песни. М., 1977.
- Свиридов Г.* Поэма памяти Сергея Есенина. М., 1958.
- Свиридов Г.* Хоры без сопровождения. М., 1978.
- Старинные русские дуэты / сост. С. Стручевский. М., 1972.
- Танеев С.* Вокальные сочинения. Т. 2, ч. 2. М., 1981.
- Трехголосные каноны без сопровождения / сост. Н. Рождественская. М., 1973.
- Трио и квартеты русских композиторов / сост. В. Жаров. М., 1978.
- Трио русских композиторов / сост. В. Жаров. М., 1963.
- Чайковский П.* Шесть дуэтов. М., 1977.
- Шостакович Д.* Собрание сочинений : т. 33. М., 1982.
- Шуман Р.* Собрание вокальных сочинений : т. 2, ч. 2. М., 1981.

Рекомендуемый список литературы

- Абдуллин Э. Б.* Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. СПб., 2014.
- Агарков О.* Исследование вибрато как средства выразительности в художественном исполнении : автореферат дис. ... канд. искусствоведения. М., 1954.
- Ангуладзе Н.* Номо cantor: Очерки вокального искусства. М., 2003.
- Анохин П.* О творческом процессе с точки зрения физиологии // Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения. Л., 1983.
- Анохин П.* Очерки по физиологии функциональных систем. М., 1975.
- Артемяева Е.* В классе К. Н. Дорлиак. Обобщение вокально-педагогического процесса. М., 1969.
- Асафьев Б.* Избранные труды : т. 5. М., 1957.
- Асафьев Б.* О хоровом искусстве. Л. 1980.
- Аспелунд Д.* Развитие певца и его голоса. М. ; Л., 1952.
- Багадуров В.* Вокальное воспитание детей. М., 1953.

- Багадуров В., Орлова Н., Сергеева А.* Начальные приемы развития детского голоса. М., 1954.
- Бархатова И. Б.* Гигиена голоса для певцов. СПб., 2015.
- Брушинский А.* К психологии творческого процесса // Человек, творчество, наука. М., 1967.
- Вайнштейн Л. К.* Эверарди и его взгляды на вокальное искусство. Воспоминания ученика. Киев, 1924.
- Вальденго Жд.* Я пел с Тосканини / перевод с ит. Изд. 2-е, доп. Л., 1989.
- Варламов А.* Полная школа пения. М., 1953.
- Васенина К.* Правильное произношение слова как важнейший фактор в пении. М., 1962.
- Васина-Гроссман В.* Музыка и поэтическое слово. Ч. 2: Интонация; ч. 3: Композиция. М., 1978.
- Венгрус Л.* Начальное интенсивное хоровое пение : автореферат дис. ... доктора искусствоведения. СПб., 2001.
- Вербова А.* Техника постановки голоса. М., 1961.
- Витт Ф.* Практические советы обучающимся пению. Л., 1968.
- Вокальная фонетика (итальянский, французский, немецкий, английский языки) : методическое пособие для вокалистов и концертмейстеров / Д. Митрофанова, М. Синильникова, Е. Фетисов, Е. Прошкина, Т. Мамчур, Д. Фетисов. СПб, 2005.
- Вокальная школа Петербургской консерватории: Страницы истории : сб. научных статей. СПб, 2008.
- Вопросы вокальной педагогики : сб. статей. Вып. 1–7. М., 1962–1984.
- Воспоминания о Л. В. Собинове. Ярославль, 1985.
- Выготский Л.* Психология искусства. М., 1965.
- Гарсиа М.* Школа пения. М., 1957.
- Гинзбург Л.* О некоторых эстетических проблемах музыкального исполнительства // Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки. М., 1971.
- Глинка М.* Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М., 1951.
- Гонтаренко Н.* Сольное пение: секреты вокального мастерства. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону, 2007.
- Горлов А.* Певческое воспитание как основа совершенствования исполнительской культуры певцов хора. М., 1955.
- Горчаков Н.* Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952.
- Далецкий О.* Обучение певца-любителя. М., 1990.
- Джиральдони Л.* Аналитический метод воспитания голоса. М., 1904.
- Дмитриев Л.* Голосовой аппарат певца: наглядное пособие. М., 1964.
- Дмитриев Л.* Голосообразование у певцов. М., 1962.
- Дмитриев Л.* Основы вокальной методики. М., 1996.
- Дмитриев Л.* Солисты театра Ла Скала и вокальное искусство. М., 2001.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Курс вокальной подготовки длится 4 семестра (со 2-го по 5-й семестры). Промежуточная аттестация проводится в конце 2-го семестра в форме контрольного занятия, в конце 3-го семестра в форме зачета, в конце 4-го семестра в форме зачета с оценкой и в конце 5-го семестра в форме экзамена. В качестве проверки уровня освоения знаний студентом используются следующие виды контроля: экспертная оценка педагогов кафедры на зачетах и экзамене, а также концертные выступления студентов — классные, кафедральные, факультетские, шефские и участие в различных конкурсах, фестивалях, смотрах и т. п.

При оценке студента на зачете, зачете с оценкой, экзамене учитываются:

Студент должен продемонстрировать:

- способность качественно и стилистически точно исполнить сольную программу;
- техническую оснащенность и отточенность (владение голосовым аппаратом, вокально-технологическими приемами, различными выразительными средствами и хорошей певческой артикуляцией);
- качественное знание нотного текста исполняемой экзаменационной (концертной) программы;
- культуру звука, чистоту интонации;
- вокально-сценические навыки, артистизм и яркость исполнения;
- индивидуальную трактовку произведений;
- умение «выстроить» звучание голоса в условиях акустики зала;
- профессиональные навыки пения в вокальном ансамбле — необходимым звеном в повышении качества подготовки студента хорового отделения.

Во время зачета:

Оценка «зачтено» выставляется в случае полного или частичного освоения материала, оценка «незачтено» выставляется в случае, когда студентом материал не освоен.

4-й семестр

- Ф. Чилеа. Ария Адрианы из оперы «Адриана Лекуверер»
А. Даргомыжский. Ария Наташи «Ах, прошло то время» из оперы «Русалка»
Дж. Гершвин. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс»
- Н. Римский-Корсаков. Песня Варяжского гостя из оперы «Садко»
Т. Хренников. Песня пьяных из комедии «Много шума из ничего»
С. Рахманинов. «Ночь печальна»

5-й семестр

- А. Даргомыжский. Песня Ольги из оперы «Русалка»
Дж. Верди. Рассказ Азучены из оперы «Трубадур»
Н. Римский-Корсаков. «На холмах Грузии»
- М. Глинка. Романс Антонида из оперы «Иван Сусанин»
Дж. Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема»
Ф. Пуленк «Свечение глаз» из вокального цикла «Прохлада и жар»

Приложение 1

Методические рекомендации для преподавателей

В работе над освоением вокальных навыков необходимо учитывать: существующие взгляды на природу голоса и механизмы его развития, информацию о различных вокальных школах, жанрах и направлениях, а также психологию и физиологию студента, его вокально-технические и исполнительские возможности.

При составлении индивидуальных планов следует руководствоваться принципом постепенного усложнения технических и художественных требований. Кроме сольного репертуара рекомендуется изучение дуэтов, трио и квартетов, а также пение упражнений, вокализов и произведений а саррелла (для выработки чистого интонирования, умения слышать все голоса и динамику развития музыкального сочинения).

Необходимо сформировать у студента (посредством совместного прослушивания и сравнительного анализа множества записей выдающихся певцов) слуховое представление о художественном, культурном отношении к звуку, об эталоне академического пения.

В основу занятий по вокальной подготовке должны быть положены методические рекомендации, различные технологические приемы, распевки и вокализы, направленные на поиски природной красоты и естественности звучания, а также на выявление персонального тембра обучаемого и развитие его голоса.

Вокальная подготовка

Учебная программа дисциплины

Автор-составитель

Е. Н. ЯПАРОВА

Оригинал-макет

Ю. Л. Ногарева

Подписано в печать с оригинал-макета 30.07.2021
Формат 60 × 90 1/16. Усл. печ. л. 2,25. Тираж 30 экз. Заказ № 2956-21

Отпечатано в типографии ООО «Амирит»
410004 Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литера У.