

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 26.12.2023 15:26:46
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра оперной подготовки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной
работе

_____ Д.В. Быстров
31.05.2022

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ВОКАЛИСТАМИ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование
(уровень магистратуры)

Направленность (профиль) программы
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Методика работы с вокалистами» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень магистратуры), утвержденного приказом ректора Консерватории от 22.02.2022 г. № 60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.04.04 Дирижирование** (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Составитель: преподаватель Девдариани Г. А.

Рецензент: профессор Людько М.Г.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оперной подготовки
«18» мая 2022 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
6.1. Список основной литературы	9
6.2. Интернет-ресурсы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	10
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	10
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	11
8.4. Контрольные материалы	14
Приложение 1. Методические рекомендации преподавателям	22
Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	23

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины

Курс «Методика работы с вокалистами» является важным этапом в теоретической и практической подготовке специалистов и ставит своей целью подготовить выпускников к самостоятельной практической деятельности в качестве руководителей творческих коллективов. **Цель** курса «Методика работы с вокалистами» – подготовка руководителей профессиональных организаций, творческих коллективов, музыкальных театров. Основное внимание в данной программе уделяется приёмам, средствам воспитания навыков профессионально-организационной работы.

Задачи дисциплины

Систематизация и обобщение знаний в области методических принципов организации процесса художественного руководства, на основе теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе профессионального освоения и изучения дисциплин специального курса. **Задачи** курса «Методика работы с вокалистами» – освоение основных знаний о содержании, организации, формах и методах ведения данного предмета, изучение теоретических основ практического воплощения навыков художественного руководства. Важной частью курса является также ознакомление студентов с методическими и учебными пособиями по вопросам дирижирования.

Предмет курса «Методика работы с вокалистами» — теоретические основы организации творческой работы в коллективе и освоение методов профессиональной деятельности с артистами оркестра, хора, солистами.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика работы с вокалистами» входит в вариативную часть блока Б1 ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (направленность (профиль) программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»). Дисциплина «Методика работы с вокалистами» теснейшим образом связана со всем комплексом дисциплин базовой части: «Дирижирование», «Совершенствование мастерства дирижирования», «Методика репетиционной работы», «Работа над музыкальным спектаклем», а также производственной практикой «Практика работы в театре».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры	
		1-й	2-й
Аудиторные занятия (всего)	68	34	34

Практические занятия	68	34	34
Самостоятельная работа (всего)	76	38	38
Вид промежуточной аттестации		КЗ	30
Общая трудоемкость: Часы	144	72	72
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем	Количество часов		
		Всего	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1-й семестр				
1	Дирижирование: феномен, объект научного осмысления.	8	4	4
2	Дирижирование музыкальным коллективом (оркестром, хором). Принципы подготовки концертной программы, формы и методы разучивания музыкальных произведений	8	4	4
3	Принципы аналитической оценки существующей литературы по вопросам техники дирижирования	8	4	4
4	О практике научной работы. Методика подготовки реферата.	12	4	8
5	Задачи дирижера исполнительского коллектива в музыкальном театре. Различные исполнительские коллективы – оркестровый, хоровой, ансамблевый.	8	4	4
6	Задачи дирижера в работе с различными исполнительскими коллективами, различными составами. Особенности репетиционной работы с солистами.	8	4	4
7	Особенности репетиционной работы с ансамблями, хоровыми	8	4	4

	коллективами, оркестром.			
8	Цели и задачи педагогического процесса. Основные принципы музыкальной педагогики. Практическое освоение приемы музыкальной педагогики.	12	6	6
	Итого в 1-м семестре:	72	34	38
2-й семестр				
9	Творческое использование профессиональных знаний в исполнительской и педагогической деятельности.	6	2	4
10	Принципы подготовки к преподавательской деятельности в сфере дирижирования. Освоение форм и методик подготовки в практической деятельности.	8	4	4
11	Принципы планирования педагогической деятельности. Цели и задачи воспитания и обучения различных групп обучающихся. Систематизация процесса обучения в соответствии с учетом возрастных, индивидуальных способностей учащихся.	8	4	4
12	Индивидуальные методы обучения. Формулирование и применение на практике собственные педагогических принципов и методов обучения	8	4	4
13	Взаимодействие с режиссером оперного театра в реализации творческих постановок.	8	4	4
14	Особенности работы с режиссером в реализации творческих проектов в жанре оперы.	10	4	6
15	Особенности работы с режиссером в реализации творческих проектов в жанре балета	8	4	4
16	Особенности работы с	8	4	4

	режиссером в реализации творческих проектов в жанре мюзикла.			
17	Особенности работы с режиссером в реализации творческих проектов в жанре оперетты.	8	4	4
	Итого в 2-м семестре:	72	34	38
	ИТОГО:	144	68	76

5.2. Содержание программы

Дирижирование: феномен, объект научного осмысления. Специфика исполнительской деятельности дирижера. Творческое взаимодействие с исполнительскими коллективами.
Дирижирование музыкальным коллективом (оркестром, хором). Принципы подготовки концертной программы, формы и методы разучивания музыкальных произведений
Принципы аналитической оценки существующей литературы по вопросам техники дирижирования
О практике научной работы. Методика подготовки реферата. Организация научной работы. Принципы написания реферата, формулирование установок, организация текста, его разделов. Подготовка устного представления реферата, изложение его основного содержания
Задачи дирижера исполнительского коллектива в музыкальном театре. Различные исполнительские коллективы – оркестровый, хоровой, ансамблевый.
Задачи дирижера в работе в различными исполнительскими коллективами, различными составами. Особенности репетиционной работы с солистами.
Особенности репетиционной работы с ансамблями, хоровыми коллективами, оркестром.
Цели и задачи педагогического процесса. Основные принципы музыкальной педагогики. Практическое освоение приемы музыкальной педагогики.
Творческое использование профессиональных знаний в исполнительской и педагогической деятельности.
Принципы подготовки к преподавательской деятельности в сфере дирижирования. Освоение форм и методик подготовки в практической деятельности.
Принципы планирования педагогической деятельности.

Цели и задачи воспитания и обучения различных групп обучающихся. Систематизация процесса обучения в соответствии с учетом возрастных, индивидуальных способностей учащихся.
Индивидуальные методы обучения. Формулирование и применение на практике собственные педагогических принципов и методов обучения
Взаимодействие с режиссером оперного театра в реализации творческих постановок.
Особенности работы с режиссером в реализации творческих проектов в жанре оперы.
Особенности работы с режиссером в реализации творческих проектов в жанре балета
Особенности работы с режиссером в реализации творческих проектов в жанре мюзикла.
Особенности работы с режиссером в реализации творческих проектов в жанре оперетты.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

Ержемский Г. Л. Дирижеру XXI века. Психолингвистика профессии. СПб.: [Издательство ДЕАН](#), 2007.

Ержемский Г. Л. Этюды к обретению дирижерского мастерства. Психомоторика внутреннего исполнительства. СПб.: [Издательство ДЕАН](#), 2014.

Мусин И. Техника дирижирования. СПб., 1995.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>

2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>

3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>

4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

6. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Зачетно-экзаменационные требования:

Текущая аттестация проходит в течение семестра в форме собеседования-тестирования и анализа репетиционной работы.

Промежуточная аттестация (контрольное занятие в 1-м семестре, зачет с оценкой в 2-м семестре) проходит в форме устного ответа на вопросы.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами.

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:				
Устный ответ				
<i>Знать:</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Не знает</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Знает</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Знает хорошо</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Знает в полной мере</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:				
Устный ответ				
<i>Уметь:</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая	<i>Не умеет</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая	<i>Умеет частично,</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей,	<i>Умеет с отдельными недочетами</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох	<i>Умеет свободно</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей,

<p>творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p> <p>- выявлять</p>	<p>творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p> <p>- выявлять</p>	<p>включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p>	<p>и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p>	<p>включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p>
--	--	--	--	--

недостатки в звучании находить способы устранения;	недостатки в звучании находить способы устранения;	- выявлять недостатки в звучании находить способы устранения;	ном языке; - выявлять недостатки в звучании находить способы устранения;	- выявлять недостатки в звучании находить способы устранения;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ				
<i>Владеть:</i> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	<i>Не владеет</i> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> лишь частично - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> хорошо - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> в полной мере - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) Свободное владение материалом по данной дисциплине	0-13	13-17	18-22	23-25
б) Умение определить причинно-следственные связи	0-13	13-17	18-21	22-25
в) Логичность и грамотность изложения, владение терминологией	0-12	12-16	17-21	22-25
г) Умение точно сориентироваться и правильно среагировать на вопросы преподавателей	0-12	12-16	17-21	22-25

	50	70	85	100
--	----	----	----	-----

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи обсуждаемых явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент и не владеет профессиональной терминологией.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов

Провести сравнительный анализ работ и замечаний, касающихся репетиционной работы Р. Вагнера, Г. Берлиоза, Вейнгартнера, Малько, Гаука, Кондрашина, И. Мусина.

Ознакомиться с методическими принципами преподавания в работах И. Мусина, Г. Рождественского, К. Кондрашина.

Составить примерный план репетиции со студенческим оркестром.

Составить примерный план репетиции с ансамблем.

Составить примерный план репетиции с хором.

Составить план репетиций с солистами-вокалистами.

Составить примерный план репетиции с профессиональным коллективом.

Составить план репетиционной работы над симфоническим произведением (например, Бетховен Симфония № 3; Моцарт Симфония № 39, Чайковский Симфония № 5), оперой (Моцарт «Свадьба Фигаро», Верди «Травиата»), балетом (например, Чайковский «Спящая красавица», Стравинский «Жар птица»).

Подготовить письменный реферат по методике работы с артистами симфонического оркестра (или хором, или ансамблем, или солистами-вокалистами)

Подготовить письменный реферат по научной литературе (работа — по выбору).

8.4.2. Вопросы к зачёту.

Основные этапы развития дирижёрского искусства.

Специфика дирижёрско-оркестрового исполнительства.

Выдающиеся отечественные дирижёры-симфонисты.

Дирижёр как художественно-творческая личность.

Основные функции и задачи дирижёра оркестра.

Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижёра.

Дирижёр оркестра - организатор, педагог, художник.

Планирование репетиционной работы с оркестром.

Формы и методы репетиционной работы с оркестром.

Работа дирижёра с оркестром над звуком.

Работа дирижёра с оркестром над ансамблем.

Работа дирижёра с оркестром над темпом и динамикой.

Дирижёр оркестра как аккомпаниатор.

Репетиционная работа с творческим коллективом (оркестром, ансамблем, солистами-вокалистами, хором).

8.4.3. Примерная тематика рефератов.

1. Дирижирование как особый вид исполнительского искусства.
2. Основные этапы истории дирижёрско-исполнительского искусства.
3. Становление дирижёрско-оркестрового искусства в России.
4. Из истории дирижёрского образования в России.
5. Дирижёр оркестра как художественно-творческая личность.
6. Дирижёр оркестра – организатор, педагог, исполнитель.
7. Основные этапы работы дирижёра над партитурой.
8. Дирижёрско-исполнительский анализ оркестровой партитуры.
9. Репетиция как основа художественной деятельности оркестра.
10. Основные этапы репетиционной работы дирижёра с оркестром.
11. Основные формы и методы репетиционной работы дирижёра с оркестром.
12. Творческая лаборатория дирижёра оркестра (репетиционный период).
13. Дирижёр оркестра как аккомпаниатор.

8.4.4. Примерная тематика рефератов (устная форма)

Процесс подготовки и сценического исполнения симфонического произведения.

Организационные проблемы репетиционного процесса.

Построение репетиции.

Жест и слово в репетиционном процессе.

Психология общения с артистами оркестра.

Групповые репетиции.

Работа с солистами оркестра.

Специфика репетиционного процесса при подготовке произведений кантатно-ораториального жанра (оркестр и хор).

Организация репетиционного процесса на выездах, и в смешанных концертах.

Специфика построения репетиций и всей работы оркестра на гастролях.

Работа над репетиционным процессом в дирижерском классе.

Дирижер и несценические проблемы коллектива.

Самоотчеты артистов оркестра, как форма повышения квалификации и контроль за уровнем исполнительского мастерства артистов оркестра.

Проведение конкурсов в оркестр.

Дирижер – руководитель. Система поощрений и наказаний артистов коллектива.

Дирижер – педагог и пропагандист новой, современной музыки.

Выдающиеся дирижеры – о репетиционном процессе. (Рождественский, Кондрашин, Мусин и т.д.).

8.4.5. Примерные тесты и вопросы для текущей и промежуточной аттестации

ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами.

1. Партия для колоратурного сопрано в опере Оффенбаха «Сказки Гофмана»

А) Царица ночи

Б) Олимпия

В) Цербинетта

Олимпия

2. Тип голоса певицы Ольги Бородиной

А) меццо-сопрано

Б) лирическое сопрано

В) драматическое сопрано

меццо-сопрано

3. Известный итальянский баритон

А) Хворостовский

Б) Руффо

В) Френи

Руффо

4. Ведущая партия тенора в опере «Аида» Верди

А) Хризотемис

Б) Рамфис

В) Радамес

Радамес

5. Для какого типа голоса написана партия Руслана в опере «Руслан и Людмила»

А) Тенор

Б) Баритон

В) Бас

Бас

6. Изобретатель ларингоскопа

А) Юссон

Б) Гарсия

В) Ламперти

Гарсия

7. Выдающийся русский тенор, первый исполнитель партии Германа в опере «Пиковая дама» Чайковского

А)	Печковский
Б)	Собинов
В) Фигнер	
Фигнер	
8. Выдающаяся певица, первая исполнительница партии Тоски в опере «Тоска»	
Пуччини	
А) Каллас	
Б)	Даркле
В) Муцио	
Даркле	

---

1. Назовите не менее четырех ведущих партий для баритона в операх Верди

Жермон, Макбет, Ди Луна, Риголетто, Яго, Форд, Симон Бокканегра, Набукко

2. Назовите не менее четырех партий для меццо-сопрано во французских операх

Кармен, Далила, Зибель, Марта, Дульсинья, Стефано, Паж Урбан, Шарлотта, Шимена

3. Назовите не менее четырех партий для колоратурного сопрано

Царица ночи, Олимпия, Цербинетта, Соловей, Шемаханская царица, Лакме

4. Назовите не менее четырех ведущих партий для баса в операх русских композиторов

Иван Сусанин, Руслан, Фарлаф, Борис Годунов, Досифей, Варлаам, Хованский, Князь Игорь, Галицкий, король Рене, Борис Тимофеевич

5. Назовите не менее четырех ведущих партий для характерного тенора

Дон Базилио, Курцио, Подъячий, Винокур, Бомелий, Бобыль, Мисаил, Задрипанный мужичек

6. Назовите несколько (три-четыре) основных типов дыхания

Ключичное. Грудное. Реберное. Смешанное (косто-абдоминальное). Брюшное. Парадоксальное.

7. Назовите не менее четырех наиболее известных авторов сборников вокализмов

Абт, Конконе, Зейдлер, Ваккаи, Варламов, Велинская, Россини, Меркаданте, Маркези

8. Как называется метод, впервые примененный в русской вокальной школе Глинкой

Концентрический

9. Отечественный ученый, автор резонансной теории пения

Морозов

10. Назовите не менее трех симфоний, включающих вокальные сольные и хоровые партии

Бетховен, симфония N 9,

Малер, симфонии N 3, 4, 8,
Скрябин, симфония N 1,
Шостакович, симфонии N 2, 3, 13, 14,
Щербачев, «Ижорская симфония»

---

1. Охарактеризуйте особенности итальянской национальной вокальной школы

Принципы итальянской вокальной школы складывались со времен Древнего Рима, где уже существовали педагоги, отвечавшие за развитие диапазона, силы голоса, выразительность исполнения. Процесс продолжился в эпоху раннего христианства, когда при крупных церквях и монастырях открывались школы для обучения церковных певчих. Высочайшего уровня достигло искусство церковного и светского пения в эпоху ренессанса. Стал выработываться канон несфорсированного пения без слышимых переходов из регистра в регистр. С возникновением оперы сложился актуальный и сегодня принцип бель канто – овладение голосом во всем диапазоне без слышимых переходов из регистра в регистр (но с умением подчеркнуть голосовые краски на разных участках диапазона), умение петь с разнообразной динамикой и штрихами, осмысленно и выразительно артикулировать текст, подчинять актерскую игру музыкальным задачам.

2. Охарактеризуйте особенности французской национальной вокальной школы

Национальная французская школа начала формироваться в творчестве трубадуров и труверов, а также в искусстве церковных певчих. Появление национальной оперы с самого начала было тесно связано с классическим театром. Особенностью школы стал акцент на декламационной составляющей, внимании к слову, актерскому воплощению образа. С вокально-технической точки зрения особое внимание уделяется формированию голоса от среднего регистра с последующим расширением диапазона. Влияние стиля бель канто стало проявляться в 19 веке. Сегодня французская школа сохраняет свои особенности.

3. Охарактеризуйте особенности немецкой национальной вокальной школы

Профессиональная вокальная школа в Германии начала формироваться в творчестве миннезингеров и майстерзингеров, затем в церковно-певческих школах. С появлением оперы формируется национальная вокальная школа, принимая опосредованное влияние итальянской школы. В 19 в с развитием немецкоязычной музыки оперной и камерной возникли постулаты, типичные для немецкой школы – теория примарного тона Шмитта (выбор лучшей, наиболее естественно, точно и красиво звучащей ноты, от которой выстраивается весь диапазон) и школа Гея (в центре нее – развитие среднего регистра, постепенное овладение переходными нотами и высоким регистром через упражнения с текстом, когда параллельно вырабатывается и четкое произношение). Сегодня для немецкой школы характерно внимание к четкой артикуляции, разнообразным

инструментальным штрихам, фразировке, умению брать одни и те же ноты диапазона разными приемами

4. Охарактеризуйте особенности русской национальной вокальной школы

Профессиональная русская вокальная школа начала складываться с принятием христианства и развитием церковного пения. Резкий рывок произошел с приездом итальянских композиторов и певцов в Россию в 18 веке, открытием императорских и усадебных театров. Наибольшее влияние оказала именно итальянская школа с ее вниманием к красоте формирования гласных, выработки подвижности, широкого диапазона, ровности регистров. Глинка привнес в русскую школу идеи французской и немецкой с их идеей формирования голоса от центрального регистра, от наиболее непринужденно звучащих тонов (концентрический метод). В-дальнейшем, характерным для русской школы стало внимание к эмоциональной и смысловой составляющим исполнения, актерскому проживанию образа, использованию всего арсенала выразительных средств, выработанных в драматическом театре, подчинении технических задач художественным.

5. Охарактеризуйте процесс голосовой мутации

В момент созревания организма, в период пубертата, вместе с физическим ростом и развитием происходит смена детского голоса на взрослый либо постепенно, либо резко, неожиданно. Особенно это заметно у мальчиков. В голосе появляется несвойственный прежде регистр, возникает ломка регистров, неустойчивость тембра, зачастую сип, детонация, сложность с управлением голосовым аппаратом. В ряде случаев рекомендуется полный голосовой покой, в ряде случаев – занятия в щадящем режиме.

6. Опишите основные вокальные резонаторы и их роль в пении

К грудным резонаторам в первую очередь относится трахея, к головным – носовые полости, хоаны, твердое небо, зубы и отчасти сама гортань. Резонаторы усиливают звучность голоса, головные отвечают за яркость, полетность, грудные – за темный окрас, густоту звучания. Голос без резонанса не будет хорошо слышен в зале. У высоких голосов преобладает головное резонирование, у низких – грудное.

7. Опишите роль вокализов в процессе обучения пению, назовите основные сборники

Вокализы – небольшие сочинения, занимающие промежуточное место между упражнениями и художественными произведениями. В них отрабатываются конкретные вокальные приемы на мелодическом материале, облеченном в определенную форму и имеющем жанровую основу. Небольшие, инструктивные вокализы писали Лютген, Абт, Конконе, Зейдлер, Варламов, развернутые, виртуозные – Россини, Меркаданте, Виардо. Впоследствии, вокализ стал самостоятельным художественным жанром, наделенным большой эмоциональной нагрузкой (как, например, Вокализ Рахманинова и др.)

8. Опишите сборник вокализов Ваккаи

Никколо Ваккаи – значительный композитор и педагог своего времени, ректор неаполитанской консерватории. Его сборник уникален тем, что все вокализмы написаны на поэтический текст из Метастазии (хотя могут и исполняться на гласный, сольфеджированием или на слог). Сборник выстроен от простого к сложному. Вначале осваиваются интервалы от секунды до октавы, затем различные виды мелизмов, пассажи. В конце сборника приведена своего рода ария с речитативом. Все вокализмы имеют четкую жанровую основу, что позволяет ученику развивать чувство стиля и музыкальный вкус

9. Назовите особенности книги Дж.Лаури-Вольпи «Вокальные параллели»

Книга посвящена мастерам вокала 19-первой половины 20 веков. Она уникальна тем, что состоит из очерков, в которых сравниваются по два певца одного типа голоса, прославившихся в одном и том же репертуаре в одно и то же время. Критериями оценки становятся личностные качества, тембр, особенности вокальной техники и актерской игры. В приложении автор неожиданно, но вполне оправданно предлагает певцам попробовать осваивать приемы йоги для развития дыхания и концентрации.

10. Назовите особенности книги Ю.Гей «Немецкая школа пения»

Первая крупная работа, посвященная воспитанию певца, поющего на немецком языке, выполнена по рекомендации Вагнера, пригласившего Гей для обучения солистов для своих опер. Все небольшие упражнения написаны на словесный текст. Отрабатываются определенные сочетания гласных и согласных, интонационные обороты, переходы из регистра в регистр от фальцета, через миксту и грудному звучанию.

11. Укажите классификацию типов голосов

Колоратурное сопрано, лирико-колоратурное сопрано, лирическое сопрано, лирико-драматическое сопрано, драматическое сопрано, меццо сопрано, контральто, контр-тенор, тенор-альтино, лирический тенор, драматический тенор, лирический баритон, драматический баритон, бас-баритон, бас кантанте, бас профундо

12. Что такое немецкая фах система?

Возникла для защиты певцов от неправильного и губительного использования их голосов в репертуарном театре. Включает определение типа голоса по тембру, диапазону, предпочтительной тесситуре, а также по внешним данным и актерскому типу. Помимо обычных, известных типов голоса, включает такие понятия, как Драматическое меццо-сопрано, драматическое колоратурное сопрано, характерные тенор и баритон, характерный бас, бас-буффо, сопрано-субретка, кавалер-баритон, игровой альт или колоратурное меццо-сопрано, героический и молодой героический тенор.

Соедините линиями оперную партию и тип голоса

1. А) Эскамильо Г) бас А-Д, Б-Е, В-Г
Б) Левко Д) баритон
В) Фиско Е) тенор

2. А) Любава Г) контральто А-Д, Б-Е, В-Г
Б) Иоланта Д) меццо-сопрано
В) Танкред Е) сопрано

- 3.А) Досифей Г) баритон А-Е, Б-Г, В-Д
Б) Риголетто Д) сопрано
В) Памина Е) бас

- 4.А) Микаэла Г) меццо-сопрано А-Д, Б-Е, В-Г
Б) Порги Д) сопрано
В) Зибель Е) бас

Соедините оперную партию и название оперы

- 5.А) Агата Г) «Манон Леско» А-Д, Б-Е, В-Г
Б) Марсель Д) «Вольный стрелок»
В) Де Грие Е) «Богема»

6. А) Недда Г) «Кармен» А-Д, Б-Е, В-Г
Б) Яго Д) «Паяцы»
В) Цунига Е) «Отелло»

- 7.А) Лейла Г) «Иоланта» А-Д, Б-Е, В-Г
Б) Андрей Д) «Искатели жемчуга»
В) Роберт Е) «Мазепа»

- 8.А) Елизавета Г) «Борис Годунов» А-Д, Б-Е, В-Г
Б) Хундинг Д) «Дон Карлос»
В) Самозванец Е) «Гибель богов»

Приложение 1. Методические рекомендации преподавателям

Дисциплина «Методика работы с вокалистами» требует от преподавателя выработать установку на цель предмета. Основная задача — заложить основы методической грамотности будущего педагога-дирижера. Сложность организации образовательного процесса состоит в том, что корпус научно-методической литературы по данным вопросам достаточно малочислен. Основной формой проведения аудиторных занятий являются

занятия лекционного типа, важны также практикумы, предполагающие активную работу педагога в специальном классе.

Помимо занятий с педагогами специального класса, эффективны средства и методы активизации творческого мышления и познавательной деятельности студентов (внутривузовские конкурсы, творческие показы и обсуждения, конференции, тематические концерты, круглые столы).

Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студент, проходящий обучение по специальности оперно-симфоническое дирижирование должен занимать активную позицию в организации обучения, что предполагает участие в конкурсах различного уровня, творческих показах и обсуждениях, конференциях, концертах и пр.