

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского»**

Кафедра сольного пения

Принято решением Ученого совета
«29 марта» 2016 года, протокол 03/16

«СОГЛАСОВАНО»
Проректор по научной работе, профессор

Венкин К. В.

Приложение № 33.12
к приказу № 1344
от «30» марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор, профессор

Соколов А. С.

**Требования к содержанию
Государственной итоговой аттестации
в части**

«Исполнение концертной программы»

для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки
по творческо-исполнительской специальности
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)

Квалификации: Артист высшей квалификации.
 Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 2 года

Москва, 2016

Требования разработаны в соответствии

- с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по специальности 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства» (по видам);
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (проект);
- с учебными планами по основным образовательным программам высшего образования (ассистентура-стажировка).

Одобрено и утверждено на заседании Вокального факультета

Протокол № 3 от «10» марта 2016 года

Декан И. Сусниченко проф. Скусниченко П. И.

1. Общие положения

Программа выпускной квалификационной работы по форме «Исполнение концертной программы» для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО) (М., 2015) и Основной профессиональной образовательной программой (Московская консерватория, 2016).

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать результаты творческо-исполнительской работы, а также свою способность и умение, опираясь на полученные практические и теоретические навыки в области педагогической деятельности в высшей школе, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации, должны полностью соответствовать требованиям ОПОП, освоенной ассистентом-стажёром за время обучения.

2. Требования к уровню подготовки ассистентов-стажеров

Область профессиональной деятельности ассистентов-стажёров включает:

- музыкальное исполнительство;
- музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- музыкально-просветительскую деятельность.

Объекты профессиональной деятельности ассистентов-стажёров:

- обучающиеся;
- организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- музыкальное произведение в различных формах его бытования;
- авторы-создатели произведений музыкального искусства;
- голосовой аппарат певца;
- слушатели и зрители театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих фирм;
- творческие коллективы, исполнители;
- средства массовой информации;
- учреждения культуры, профессиональные ассоциации.

При представлении выпускной квалификационной работы по данной форме выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплине «Специальный класс».

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих вокальный репертуар, особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения, основы постановки и гигиены голоса.

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у ассистентов-стажёров

профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение ассистентами-стажёрами большим сольным концертным и оперным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у ассистентов-стажёров мелодического, интонационного, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у ассистентов-стажёров культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение ассистентами-стажёрами всеми видами техники исполнительства, богатством приемов звукоизвлечения, стимулирование у ассистентов-стажёров творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа, результативной самостоятельной работы над произведением.

В результате освоения дисциплины выпускник должен:

знать: основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;

уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть: навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, приемами психической саморегуляции, знаниями в области истории вокального исполнительства, художественно-выразительными средствами (разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

Данная дисциплина способствует формированию у выпускника *профессиональных компетенций*, связанных со способностью:

– создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6).

В целом на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

знание значительного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров; различных педагогических систем и методик преподавания творческих дисциплин в высшей школе;

умение овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности; видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и исполнительской); формулировать собственные принципы и методы обучения; аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры; осуществлять комплексный анализ музыкального произведения; ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию

музыкального произведения; свободно пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения;

владение навыками преподавания творческих дисциплин в высшей школе на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО; анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального образования, применения методов психолого-педагогических наук и результатов исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; разработки современных образовательных технологий, определения оптимальной цели и стратегии обучения, создания творческой атмосферы образовательного процесса; формирования профессионального мышления, внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, направленных на гуманизацию общества; подготовки к публичному выступлению, студийной записи; разработки и реализации собственных и совместных с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, Интернета.

3. Содержание и порядок проведения государственной итоговой аттестации в части «Исполнение концертной программы»

Выпускная квалификационная работа по данной форме представляет собой исполнение концертной программы (в форме открытого публичного выступления), которая может быть выбрана в различных вариантах сочетания произведений крупной формы и камерно-вокальной лирики.

Конкретный перечень музыкальных произведений данного раздела выпускной квалификационной работы ассистента-стажера обсуждается на кафедре сольного пения и утверждается решением совета факультета не позднее, чем за 5 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

По итогам концертного выступления выпускника выставляется оценка по пятибалльной системе.

4. Примерные концертные программы

СОПРАНО

Вариант первый

1. Моцарт В.А. – Ария Донны Анны из оперы «Дон-Жуан»
2. Верди Дж. – Ария Джильды из оперы «Риголетто»
3. Беллини В. – Ария Эльвиры из оперы «Пуритане»
4. Римский-Корсаков Н. – Ария Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»
5. Бернстайн Л. – Ария Кунигунды из оперы «Кандид»
6. Барбер С. – Печаль мне сердце гложет
7. Чайковский П. – Серенада, соч.63 № 6
8. Рахманинов С. – Ты помнишь ли вечер, на сл. А. Толстого

Вариант второй

1. Моцарт В. А. – Ария Графини из оперы «Свадьба Фигаро»
2. Пуччини Дж. – Ария Тоски из оперы «Тоска»
3. Верди Дж. – Ария Леоноры из оперы «Сила судьбы»
4. Чайковский П. И. – Сцена и ария Лизы «Уж полночь близится...» из оперы «Пиковая дама»
5. Гершвин Дж. – «Плач Сирины» из оперы «Порги и Бесс»
6. Бриттен Б. – Не только моя грусть
7. Штраус Р. – Посвящение
8. Равель М. – Равнодушная

Вариант третий

Монографическая программа из вокальных произведений Ф. Листа, например:

1. Смертельной полны отравы / Vergiftet sind meine Lieder, S.289
2. Когда я сплю / Oh! Quand je dors, S.282
3. Канцона / Liebestraum (O lieb so lang du lieben kannst), S.298
4. На Рейне / Im Rhein, im schönen Strome, S.272
5. Три сонета Петрарки / 3 Sonetti del Petrarca, S.270

Монографическая программа из вокальных произведений Р. Шумана, например:

1. Орешина / Der Nussbaum, соч. 25 № 3
2. В горах странный шум (из цикла «Круг песен», соч. 39)
3. Музыкант / Der Spielmann, op.140
4. Вальтасар / Belsatzar, баллада Г. Гейне, op. 57
5. Посвящение / Widmung, на ст. Ф. Рюккерта, op.25

МЕЦЦО-СОПРАНО

Вариант первый

1. Моцарт В. А. – Речитатив и ария Дорабеллы из оперы «Так поступают все»
2. Доницетти Г. – Речитатив и ария Леоноры из оперы Фаворитка»
3. Берлиоз Г. – Ария Дидоны из оперы «Троянцы»
4. Россини Дж. – Каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник»
5. Массне Ж. – Слезы Шарлотты из оперы «Вертер»
6. Рахманинов С. – О, не грусти по мне..., слова А. Апухтина
7. Вольф Г. – Агнесса (из цикла «Песни на стихи Мерике»)
8. Чайковский П. – Нет, только тот, кто знал..., слова Г. Гейне, перевод Л. Мея

Вариант второй

1. Чилеа Ф. – Сцена и ария принцессы де Буйон из оперы «Адриана Лекуврер»
2. Верди Дж. – Ария Эболи из оперы «Дон Карлос»
3. Чайковский П. – Ариозо «Мне ли, Господи» из кантаты «Москва»
4. Щедрин Р. – Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»
5. Стравинский И. – Речитатив и ария Иокасты из оперы «Царь Эдип»
6. Рахманинов С. – В молчаньи ночи тайной..., слова А. Фета
7. Шостакович Д. – Ронда из «Испанских песен»
8. Брамс И. – Данко, слова П. Хейза

ТЕНОР

Вариант первый

1. Гендель Г.Ф. – Ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»
2. Моцарт В.А. – Ария Тамино из оперы «Волшебная флейта»
3. Моцарт В.А. – Ария Феррандо из оперы «Так поступают все»
4. Верди Дж. – Ария Альфреда из оперы «Травиата»
5. Пуччини Дж. – Ария Рудольфа из оперы «Богема»
6. Кюи Ц. – Сожженное письмо, ст. А. С. Пушкина
7. Рахманинов С. – Не пой, красавица, при мне, ст. А. С. Пушкина
8. Свиридов Г. – Подъезжая под Ижоры, ст. А. С. Пушкина

Вариант второй

1. Бизе Ж. – Ария Хозе из оперы «Кармен»
2. Пуччини Дж. – Вторая ария Каварадосси из оперы «Тоска»
3. Мусоргский М. – Сцена Самозванца из оперы «Борис Годунов»
4. Чайковский П. – Ария Германа из оперы «Пиковая дама»
5. Вагнер Р. – Рассказ Тангейзера из оперы «Тангейзер»
6. Чайковский П. – Ночи безумные..., слова А. Апухтина
7. Рахманинов С. – Отрывок из Мюссе..., перевод А. Апухтина
8. Шуберт Ф. – Ты мой покой..., слова Ф. Рюккерта

Вариант третий

Монографическая программа из песен Г. Вольфа, например:

1. Встреча / Begegnung (из цикла «Песни на слова Э. Мёрике»)
2. Ночь / Die Nacht (из цикла «Песни на слова И. Эйхендорфа»)
3. Песня ветра / Das Lied des Windes (из цикла «Песни на слова Э. Мёрике»)
4. Ожидание / Warten (из цикла «Песни на слова И. Эйхендорфа»)
5. Крысолов / Der Rattenfangen (из цикла «Песни на стихотворения В. Гёте»)

Монографическая программа из вокальных произведений Г. Свиридова, например
Цикл на слова С. Есенина «Деревянная Русь»:

1. Прощай, родная душа
2. Топи да болота
3. Я, странник убогий
4. Не ищи меня ты в Боге

БАРИТОН*Вариант первый*

1. Римский-Корсаков Н. – Речитатив и ария Грязного «С ума нейдёт красавица... из оперы «Царская невеста»
2. Чайковский – Сцена и баллада Томского из оперы «Пиковая дама»
3. Верди Дж. – Ария Макбета из оперы «Макбет»
4. Берг А. – Ариозо Воццека из оперы «Воцек»
5. Бизе Ж. – Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен»
6. Бородин А. – Для берегов отчизны дальней, слова А. Пушкина
7. Метнер Н. – Зимний вечер, слова А. Пушкина
8. Чайковский П. – Подвиг, слова А. Хомякова

Вариант второй

1. Рахманинов С. – Каватина Алеко «Весь табор спит...» из оперы «Алеко»
2. Чайковский П. – Ария Роберта из оперы «Иоланта»
3. Прокофьев С. – Ария Андрея Болконского "Светлое весеннее небо..." из оп. «Война и мир»
4. Доницетти Г. – Романс Малатесты из оперы «Дон Паскуале»
5. Гуно Ш. – Каватина Валентина из оперы «Фауст»
6. Рахманинов С. – Как мне больно, слова Г. Галиной
7. Свиридов С. – На земле живут лишь раз..., слова С. Есенина
8. Чайковский П. – Ни слова, о друг мой..., слова А. Плещеева

Вариант третий

1. Мусоргский М. – Без солнца, вокальный цикл на слова А. Голенищева-Кутузова
 1. В четырех стенах
 2. Меня ты в толпе не узнала
 3. Окончен праздный шумный день
 4. Скучай
 5. Элегия
 6. Над рекой
2. Шуберт Ф. – Зимний путь, вокальный цикл на слова В. Мюллера (1-я часть)
 1. Спокойно спи
 2. Флюгер
 3. Застывшие слезы
 4. Оцепенение
 5. Липа
 6. Водный поток
 7. У ручья
 8. Воспоминание

9. Блуждающий огонек
10. Отдых
11. Весенний сон
12. Одиночество

Вариант четвертый

1. Шуберт Ф. – Зимний путь, вокальный цикл на слова В. Мюллера (2-я часть)
 1. Почта
 2. Седины
 3. Последняя надежда
 4. Последняя надежда
 5. В деревне
 6. Бурное утро
 7. Обман
 8. Путь столб
 9. Постоялый двор
 10. Бодрость
 11. Ложные солнца
 12. Шарманщик
2. Свиридов Г. – Из Шести романсов на слова А. Пушкина:
 1. Роняет лес багряный свой убор
 2. Зимняя дорога
 3. Предчувствие
 4. Подъезжая под Ижоры

БАС

Вариант первый

1. Глинка М. – Ария Руслана из оперы «Руслан и Людмила»
2. Чайковский П. – Речитатив и ариозо короля Рене из оперы «Иоланта»
3. Верди Дж. – Ария Захарии «O, chi piange?... Del futuro nel buio...» из оперы «Набукко»
4. Россини Дж. – Ария Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник»
5. Мусоргский М. – Речитатив и ария Бориса «Достиг я высшей власти...» из оперы «Борис Годунов»
6. Чайковский П. – На нивы желтые (А. Толстой)
7. Шуберт Ф. – Приют, на слова Л. Рельштаба
8. Свиридов Г. – Как яблочко румян, на слова П. Беранже

Вариант второй

1. Россини Дж. – Ария Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник»
2. Верди Дж. – Ария короля Филиппа из оперы «Дон Карлос»
3. Прокофьев С. – Речитатив и ария Кутузова «Величая, в солнечных лучах...» из оперы «Война и мир»
4. Шостакович Д. – Ария Бориса Тимофеевича из оперы «Катерина Измайлова»
5. Вагнер Р. – Ариозо Вотана из оперы «Валькирия»
6. Глинка М. – Сомнение, на слова Н. Кукольник
7. Массне Ж. – Элегия, на слова Л. Галле
8. Чайковский П. – Благославляю вас, леса, на слова А. Толстой

Вариант третий

1. Равель М. – Три песни Дон Кихота (Романтическая, Эпическая, Застольная)
2. Шостакович Д. – Пять романсов. Слова из журнала "Крокодил":
 - Собственноручное показание
 - Трудноисполнимое желание
 - Благодарумие

Иринка и пастух
 Чрезмерный восторг

Вариант четвертый

1. Мусоргский М. – Песни и пляски смерти, вокальный цикл на слова А. Голенищева-Кутузова
 Колыбельная
 Серенада
 Трепак
 Полководец
2. Вольф Г. – Три песни на слова Б. Микеланджело:
 Лишь жизнь представлю мысленному взору
 Все живое умирает
 Ах, льется ль в душу чудотворный свет

5. Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Задерацкий В.В. Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века. - М.: Музыка, 2014.
2. Иготти Е. Теория и практика интонирования в современной вокальной музыке: автореф. дис. ... канд. СПб., 2011.
3. Комарницкая О.В. Русская опера второй половины XX-начала XXI веков : жанр, драматургия, композиция: аналит. очерки . М.: Альтекс, 2011.
4. Нагина Д.А. Концертные арии В.А. Моцарта в контексте вокального искусства второй половины XVIII века: автореф. дис... канд. иск. М., 2013.
5. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор репертуара: автореф. дис... канд.иск. М., 2011.
6. Резницкая Т.Б. Камерно-вокальное творчество Хуго Вольфа: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. Саратов, 2013.
7. Холопова В.Н. Феномен музыки. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014.
8. Черноривец П.А. Основы музыкальной эстетики. - СПб.: Реноме, 2014.

Дополнительная литература

1. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогике.- М.: 1956
2. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика – XXI, 2006.
3. Гуляницкая Н. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). М.: 2014.
6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2004.
7. Как исполнять Баха. М.: Классика – XXI, 2006.
8. Как исполнять импрессионистов. М.: Классика – XXI, 2008.
9. Как исполнять Моцарта. М.: Классика – XXI, 2004.
10. Как исполнять Рахманинова. М.: Классика – XXI, 2007.
13. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М.: Классика – XXI, 2008.
14. Львов М. Из истории вокального искусства. М.: Музыка, 1964
16. Майстер Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений Баха. М.: 2009.
17. Моцарт. История и анекдоты, рассказанные его сверстниками. М.: Классика – XXI, 2006.
19. Мысли о Моцарте. М.: Классика – XXI, 2004.
20. Назаренко И.К. Искусство пения. М.: 1948
21. Нестьева М. Сергей Прокофьев. Челябинск: Аркаим, 2003.
22. Никитин Б. Сергей Рахманинов. Две жизни. М.: Классика – XXI, 2008.
25. Ушуллу И. Романсы Чайковского в контексте оперного творчества композитора: жанрово-стилистические критерии: автореф... дис., канд., иск. Саратов 2014.
26. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и о произведениях Баха. М.: Классика – XXI, 2008.
28. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. М.: Классика – XXI, 2007.

29. Яковлева А. Русская вокальная школа. М.: 1999
30. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М.: 1981

Учебные пособия

1. Аудио- и видео-записи произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении всемирно известных русских и зарубежных исполнителей (фонотека).
2. Видеозаписи вокальных конкурсов и фестивалей (фонотека).
3. Записи открытых уроков и мастер-классов.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

1. Нотные коллекции <http://www.tarakanov.net>, <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.music-scores.com>
2. Хранилища аудиозаписей <http://www.music.spb.ru> <http://www.classicmusic.ru>
<http://www.classicsl.ru>
3. Сайты высших учебных заведений;
4. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>;
5. Портал сообщества вокалистов и музыкантов <http://www.startvocal.ru>
6. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liar.ru>;
электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки
<http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.
7. Собрание записей и нот академической музыки <http://classic-online.ru/>