

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра сольного пения

УТВЕРЖДЕН
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

**ПРОГРАММА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ФОРМЕ
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ (В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО ПУБЛИЧНОГО
ВЫСТУПЛЕНИЯ)»**

для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки
по 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

Разработчик:
Горбунова Т.В., Заслуженный артист РФ, и. о. профессора

Редактор:
Смирнова М.Ю., начальник методического отдела

Новосибирск 2022

1. Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы «Представление творческо-исполнительской работы (в форме открытого публичного выступления)» для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки по специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО) и Основной профессиональной образовательной программой (ОПОП НГК).

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 (в зависимости от вида – в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера);
- музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в образовательных организациях высшего образования;
- музыкально-просветительскую деятельность.

Объекты профессиональной деятельности ассистентов-стажёров:

- обучающиеся по программам высшего образования;
- образовательные организации высшего образования;
- музыкальное произведение в различных формах его бытования;
- авторы-создатели произведений музыкального искусства;
- музыкальные инструменты;
- слушатели и зрители театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих фирм;
- творческие коллективы, исполнители;
- средства массовой информации;
- учреждения культуры (филармонии, концертные залы, студии и др.), профессиональные ассоциации.

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

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 устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

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 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, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у ассистентов-стажёров культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение ассистентами-стажёрами всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, 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 и транспонирования, 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 концертному 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 исполнительства на специальном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

На ГИА выпускник должен продемонстрировать сформированность следующих **профессиональных компетенций**, подразумевающих готовность и способность:

- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
- осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
- показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10);
- участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
- разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ПК-12).

В целом на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

1) **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;

2) **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;

3) **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 форме защиты выпускной квалификационной работы «Представление творческо-исполнительской работы (в форме открытого публичного выступления)»

Выпускная квалификационная работа (Представление творческо-исполнительской работы) 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 приказом ректора НГК в соответствии с локальным актом.

По итогам концертного выступления выпускника выставляется оценка по пятибалльной системе.

4. Примерные концертные программы

Первый вариант:

1. Моцарт В.А. Ария Донны Анны из оперы «Дон-Жуан».
2. Вебер К.М. Каватина Агаты из оперы «Вольный стрелок».
3. Верди Дж. Ария Джильды из оперы «Риголетто».

4. Беллини В. «Если имя мое знать хотите».
5. Барбер С. «Печаль мне сердце гложет».
6. Бриттен Б. «Не только моя грусть».
7. Штраус Р. «Посвящение»
8. Равель М. «Равнодушная»
9. Чайковский П. «Сerenада»
10. Рахманинов С. «Ты помнишь ли вечер».
11. Глиэр Р. «Лада».

Второй вариант:

1. Верди Дж. Речитатив, ария и стретта Одабеллы из оперы «Аттила».
2. Верди Дж. Ария Аиды из оперы «Аида».
3. Верди Дж. Ария Леоноры из оперы «Трубадур».
4. Свиридов Г. «Осенью».
5. Иванов Г. «Снеги белые».
6. Муров А. Вокальный цикл «Блокиана».

Третий вариант:

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. Чайковский П. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин».
7. Бородин А. Ария Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь».
8. Чайковский П. «Сerenада Дон-Жуана».
9. Кюи Ц. «Сожженное письмо».
10. Рахманинов С. «Не пой, красавица, при мне».
11. Свиридов Г. «Подъезжая под Ижоры».
12. Русская народная песня «Ах, ты, душечка».

5. Список рекомендуемой литературы

1. Авраменко Н.А. Оперное творчество Франца Шрекера : проблемы целостности стиля. Нац. муз. акад. Украины им. П. И. Чайковского. - Киев, 2011.
2. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогики.- М.: 1956
3. Белик-Золотарева Н.А. Оперно-хоровое творчество украинских композиторов второй половины XX столетия: пути развития. Харьков. гос. ун - т искусств им. И. П. Котляревского. - Харьков, 2011.
4. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.:

- Классика – XXI, 2006.
5. Вишневская Л.А. Очерки истории и теории северокавказского вокального многоголосия. - Саратов: Новый ветер, 2011.
6. Вышинская Н.А. Процессы стилеобразования и пути обновления музыкальной образности в камерно-вокальном творчестве М.П. Мусоргского : автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Киев, 2013.
7. Гуляницкая Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). - М.: Языки славянской культуры, 2014.
8. Гуренко Е.Г. Что такое произведение искусства: эстетич. анализ. Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки. - Новосибирск, 2015.
9. Деканосидзе Н. А. "Музыка для живых" Г. Канчели : проблемы жанра и драматургии оперы: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 СПб., 2011.
10. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2004.
11. Задерацкий В.В. Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века. - М. : Музыка, 2014.
12. Иготти Е.Ю. Теория и практика интонирования в современной вокальной музыке: автореф. дис. ... канд. СПб., 2011.
13. Иоанесян Е.В. XXI wek. MuZыка: Некоторые особенности театральной и концертной жизни в XXI веке. - Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015. .
14. Как исполнять Баха. – М.: Классика – XXI, 2006.
15. Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика – XXI, 2008.
16. Как исполнять Моцарта. – М.: Классика – XXI, 2004.
17. Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика – XXI, 2007.
18. Калужский В.М. Сентиментальное путешествие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014.
19. Киндюхина Е.А. Музыкальный театр Франсиса Пулленка: автореф. дис... канд. искусствоведения:17.00.02. - М., 2011.
20. Климова Н.И. Оперный театр Клода Дебюсси : символистские аспекты организации: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.03 - Киев, 2014.
21. Комарницкая О.В. Русская опера второй половины ХХ-начала ХХI веков : жанр, драматургия, композиция: аналит. очерки . М. : Альтекс, 2011.
22. Лесовиченко А.М. Музыкальная культура европейского типа в Сибири: учеб. пособие. - Новосибирск: Изд-во ЭНСКЕ, 2015.
23. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. – М.: Классика – XXI, 2008.
24. Львов М. Из истории вокального искусства.- М.: Музыка, 1964
25. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика: Из неизданных трудов проф. С.М. Майкапара. – Челябинск: MPI, 2006.

26. Музыказнание: история и современность глазами молодых ученых: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 21-22 октября 2013 года. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
27. Мысли о Моцарте. – М.: Классика – XXI, 2004.
28. Нагина Д.А. Концертные арии В.А. Моцарта в контексте вокального искусства второй половины XVIII века: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02 М., 2013.
29. Назаренко И.К. Искусство пения.- М.: 1948
30. Нестьева М. Сергей Прокофьев. – Челябинск: Аркаим, 2003.
31. Никитин Б. Сергей Рахманинов. Две жизни. – М.: Классика – XXI, 2008.
32. Образовательно-инновационные технологии: теория и практика: коллектив. моногр. Кн. 20 / А.И. Артюхина и др. ; под общ. ред. В.Т. Прохорова. - Минск : БГПУ, 2014.
33. Осока Е.В. Театральность как базисный фактор музыкальной культуры романтизма первой половины XIX века: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Киев, 2011.
34. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение : охрана и развитие голоса, выбор репертуара: автореф. дис... канд.искусствоведения: 17.00.02 М., 2011.
35. Резницкая Т.Б. Камерно-вокальное творчество Хugo Вольфа: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. - Саратов, 2013.
36. Ромм В.В. Сценическое движение в музыкальном ВУЗе: учеб. пособие для студ. театр. и муз. ВУЗов, ССУЗов : метод. материалы 2 Сиб. Междунар. науч. конгресса "Проблемы высш. и сред. спец. хореогр. образования" / сост. В.В. Ромм ; Сиб. секция Всемир. Совета танца (CID UNESCO). - Новосибирск, 2011.
37. Ромм В.В. Введение в танцевально-музыкальную терапию. - 2-е изд., исправл. - Новосибирск, 2013.
38. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе. - Барнаул : Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2011.
39. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке (семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : спец. 17.00.02 - М., 2013.
40. Тимофеев Я. Стравинский и "Хованщина" в редакции Дягилева. Опыт источниковедческого и исторического исследования: автореф... дис., канд., иск. М., 2014.
41. Ушуллу И. Романсы П.И. Чайковского в контексте оперного творчества композитора: жанрово-стилистические критерии: автореф... дис., канд., иск. Саратов 2014.
42. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и о произведениях И.С. Баха. – М.: Классика – XXI, 2008.
43. Ханина Л.Б. Оперный театр Джан Карло Менотти: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. - М., 2011.

44. Харандюк Н.Т. Диалог как принцип жанрообразования и форма существования камерно - вокального произведения (теоретический и исполнительский аспекты): автореф. дис. ... канд. искусствоведения - Львов , 2011.
45. Холодова М.В. Музыкальный театр Г.И. Банщикова : жанрово-драматургические особенности произведений на сюжеты русской классической литературы: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02-17. Красноярск, 2014.
46. Холопова В.Н. Феномен музыки. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014.
47. Художественное произведение в современной культуре : творчество - исполнительство - гуманистическое знание: сб. материалов и науч. ст. междунар. заоч. науч.-практ. конф., 24 марта 2014 г. гл. ред. И.В. Безгинова. - Челябинск : ЮУрГИИ им. П. Чайковского, 2014.
48. Чернобривец П.А. Основы музыкальной эстетики. - СПб. : Реноме, 2014.
49. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. – М.: Классика – XXI, 2007.
50. Яковleva A. Русская вокальная школа.- М.: 1999
51. 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 Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714PerPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nslinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nslinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.