

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств

Декан факультета культуры и искусств

Кожевникова Т.М.

10.12.2023

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

по направлению подготовки

53.04.02 – Вокальное искусство

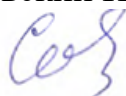
Тамбов, 2023

Автор (ы) программы: доцент Пронин А.М.,

к.филол.н., доцент Милосердова Е.Н.

Эксперты:

Заслуженный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского духового оркестра Тамбовской области Сосновский П.С.

Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство составлена в соответствии с ФГОС и утверждена на заседании кафедры сценических искусств «01» октября 2023 года.

Протокол № 2.

Зав. кафедрой

С.А.Чеботарев

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель – выявить уровень общепрофессионального развития абитуриента в области музыкального искусства.

Задачи:

- выявить профессиональные теоретические знания;
- выявить общекультурный уровень абитуриента, эрудицию в области музыкальной педагогики и вокального исполнительства.

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) по направлению подготовки магистров.

Максимальный балл за тестирование – 50 баллов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ

Абитуриент должен знать:

- основы методики обучения эстраднему вокалу;
- основные направления в истории отечественной и зарубежной музыки;
- проблемы музыкальной психологии и педагогики.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)

Тема 1. Музыкальные способности

Структура музыкальных способностей. Изучение основных компонентов музыкальной одаренности за рубежом (К. Сишор, Х. Винг, Е. Дюпре) и в России (Н.А. Римский-Корсаков, С.М. Майкапар, Б.Л. Яворский, Б.В. Асафьев, Б.М. Теплов, Л.А. Баренбойм, А.Л. Готсдинер).

Понятие «музыкальности» в музыкально-педагогической и музыкально-психологической науках.

Чувство ритма. Понятие ритма как системы объединения дискретных и непрерывных процессов. Физиологическая природа ритмического чувства. Уровни функционирования музыкально-ритмической способности: микродлительный уровень ритмических коротких психоакустических реакций, регулярное чередование опорных и неопорных ритмических единиц (метр), отражение ритмического рисунка музыкального материала (ритм), отражение ритмической организации части музыкального произведения (темп). Возможности воспитания музыкально-ритмического чувства.

Музыкальный слух. Характеристика музыкального слуха современного музыканта: темброфонические ощущения, интонационное слышание, тональное представление. Участие двигательной моторики и памяти в системе музыкального слуха. Б.М. Теплов о музыкальном слухе. Основные виды музыкального слуха. Уровневая система музыкального слуха (по А.Л. Готсдинеру). Музыкально-слуховые представления. Пути их развития. Роль

активной музыкальной деятельности в процессе формирования музыкально-слуховых представлений.

Музыкальная память. Общая характеристика памяти человека. Память как одна из форм отражения человеком объективной действительности. Характеристика видов памяти в работах российских психологов. Виды музыкальной памяти: слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, интеллектуальная. Специфика музыкальной памяти исполнителя-инструменталиста. Проблема осмысленного запоминания музыки. Значение видов музыкальной памяти на различных этапах работы инструменталиста. Метод осмысленного анализа и запоминания музыки и основные логические приемы - смысловая группировка и смысловое соотнесение. Роль повторных проигрываний в процессе запоминания музыкального материала.

Тема 2. Виды музыкальной деятельности.

Музыкальное восприятие. Основные свойства восприятия: предметность, целостность, константность, категориальность. Адекватность восприятия. Преднамеренное и непреднамеренное восприятие. Стадии развития способности к восприятию музыки. Стадии процесса музыкального восприятия. Музыкальный образ и музыкальное мышление. Проблема возрастного восприятия музыки. Понимание музыки в различные возрастные периоды. Возрастные различия музыкальной одаренности. Возрастные предпочтения к игре на музыкальных инструментах, к музыкальным стилям.

Исполнение музыки. Типы исполнителей. Этапность исполнительской деятельности. Психология музыкально-исполнительского навыка Эстрадное волнение. Методы психорегуляции в исполнительском виде деятельности.

Сочинение музыки. Периодизация художественно-творческого процесса Типы личности композиторов. Роль эмпатии в композиторском творчестве.

Преподавание музыки. Игровая деятельность, учебная деятельность, деятельность общения - их краткая характеристика, основная цель, структура.

Тема 3. Психология музыкально-педагогического общения

Музыкально - педагогическое общение. Природа и сущность педагогического общения. Педагогические стили и уровни общения. Особенности взаимоотношений учителя и ученика на уроках музыки. Возможности музыки в обогащении процесса общения. Особенности индивидуальных занятий, занятий с группой и смешанной, индивидуально-групповой формой обучения музыки.

Психология педагогического коллектива. Межличностные отношения в малых группах и коллективах.

Диалогичность сознания как сущностное качество личности в общении с духовными ценностями музыкального искусства. Сущность музыкально-педагогического диалога.

Тема 4. Музыка эпохи классицизма.

Опера XVIII века в Европе. Опера-seria и опера-buff (Д. Перголези, Д. Чемароза). Мангеймская симфоническая школа. Возникновение сонатно-симфонического цикла.

Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII в. Исторические предпосылки возникновения оперной реформы. Борьба направлений в области музыкального театра в разных странах. Идеи просветительства французских энциклопедистов (Дидро, Руссо, Вольтера) – эстетическая платформа оперной реформы Глюка (1714-1787). Опера «Орфей». Сюжет, идея. Преломление в ней реформаторских принципов Глюка.

Й. Гайдн (1732-1809) - родоначальник классического симфонизма. Народно-жанровые истоки его искусства. Многообразие жанров. Симфонический метод Гайдна. Его роль в развитии камерной и симфонической музыки. Оратории. Лондонские симфонии – высшее достижение гайдновского симфонизма.

В.А. Моцарт (1756-1791) - выдающийся представитель венского классицизма. Творчество Моцарта – одно из величайших явлений мировой музыкальной культуры. Высокий гуманизм, многогранность и широта охвата жизненных явлений и национально-культурных связей. Моцарт - новатор, крепко связанный с предшествующими традициями.

Стилевые особенности музыки Моцарта. Оперная реформа Моцарта, ее отличие от глюковской. Взаимопроникновение оперных жанров. Музыкальные характеристики. Композиция оперы. Важнейшие оперы Моцарта.

Симфоническое творчество. Взаимосвязь между инструментальной и оперной музыкой. Драматизм инструментального творчества Моцарта. Характеристика тематизма. Моцартовский цикл. Симфонии № 40.

Л. Бетховен (1770-1827) и мировая культура. Отражение в творчестве демократических освободительных идеалов своего времени. Гражданский характер содержания и образов в творчестве Бетховена, демократизм музыкального языка.

Симфонизм как основной творческий метод. Две линии бетховенского симфонизма: героико-драматическая и лирико-жанровая (симфонии №5 и №6). Симфония № 9. Классические и романтические тенденции в творчестве Бетховена позднего периода.

Тема 5. Романтизм в западноевропейской музыке.

XIX век – век романтизма. Исторические условия возникновения этого течения. Понятие о романтизме. Сущность романтизма. Синтез искусств. Идеология романтизма. Музыка в иерархии искусств романтизма. Герой произведений у романтиков. Художественные и стилистические черты: субъективность высказывания, тема «лирической исповеди», элегичность звучания, мечтательность, поэтичность образов.

Усиление социальных мотивов в искусстве поздних романтиков. Сюжеты произведений. Интерес к историческому прошлому, «рыцарская тематика», мир сказок и фантастики (увертюры К.М. Вебера, оперы Р. Вагнера, музыка Э. Грига).

Пафос борьбы, страстные порывы к свободе в музыке Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, Г. Берлиоза.

Экзотический колорит Испании, стран Востока в музыке Ж. Бизе и Дж. Верди.

Жанры романтической музыки: песни, романсы, фортепианная миниатюра, цикличные произведения, симфоническая поэма.

Особенности музыкального языка: обновление интонационного строя, господство лирических романсовых интонаций, особая красочность – гармоническая, темброво-изобразительная, фактурная, оркестровая; индивидуализация мелодического стиля.

Роль интуиции творца-художника в эпоху романтизма. Воздействие этого течения на последующие эпохи.

Преломление общих стилевых тенденций романтизма в национальных композиторских школах, индивидуальных стилях ведущих композиторов.

Тема 6. Музыкальное искусство России XIX века.

Становление русской классики в творчестве М.И. Глинки, основоположника жанрового симфонизма и двух направлений в русской опере: народно-героической и сказочной. Проблема национального и народного, усиление реалистических тенденций во всех видах искусств. Социальная направленность в тематике музыкального искусства 60 – 70-х годов. Идея актуализации искусства в творчестве композиторов разных направлений. Расширение интонационной палитры музыкального тематизма композиторов-кучистов: Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский. Роль оперы «Князь Игорь» А. Бородина в развитии историко-эпического жанра. Опора на русский героический эпос. Отношение к фольклорной культуре и музыкальным традициям других народов.

Оперная реформа М. Мусоргского. Создание народной драмы, идея многомерности жанра. Народные хоровые сцены в опере «Борис Годунов». Мотив бунтарства в творчестве Мусоргского. Трагическая сущность народной стихии в опере «Хованщина». Эволюция стиля Мусоргского. Созвучность замыслов художника с идеями передвижников.

Сказочно-легендарная тема в творчестве Н. Римского-Корсакова.

Оперная эстетика П. Чайковского. Симфонизация оперного жанра.

Симфонические жанры в творчестве русских композиторов. Влияние европейских инструментальных традиций и жанрового симфонизма М. Глинки. Романтическая программность и жанр симфонической поэмы в творчестве композиторов петербургской школы. Типы программной драматургии и ее эволюция в русской музыке.

Музыкальная культура России 80-х – 90-х годов XIX века. Постромантизм в русской музыке рубежа XIX – XX веков. Национальная самобытность творчества С. Рахманинова.

Тема 7. Западно-европейское музыкальное искусство первой половины XX века.

Стилевое многообразие европейской музыки первой половины XX века: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, фольклоризм.

Импрессионизм – новое, едва ли не самое влиятельное течение конца XIX – начала XX века. Импрессионизм в музыке, живописи, литературе. Культ красоты, восторженное созерцание красок окружающего мира. Ведущая роль пейзажных мотивов в творчестве художников и композиторов-импрессионистов, интерес ко всему загадочному, непостижимому, сказочно-причудливому. Сюжеты средневековых легенд и античных мифов, образы древнего Востока, далеких экзотических стран.

Стилистические особенности музыкального импрессионизма. Коренное переосмысление структурных закономерностей: главенство колористического начала над тематическим и тональным развитием. Обновление и создание самобытного колористического стиля, ладогармонической сферы, инструментовки. Ослабление функции мелодии. Обращение к инструментальным и вокальным миниатюрным формам. Определенная ограниченность круга образов. Эпохальная роль наследия К. Дебюсси (1862-1918) в развитии мировой музыки.

Сущность экспрессионизма, главный смысл этого стиля.

Экспрессионизм в драматургии, изобразительном искусстве и в музыке. Особая система художественного выражения музыкального экспрессионизма, отказ от тональных устоев, от традиционных принципов мелодического мышления.

Новая система организации музыкального материала.

А. Шенберг – основатель «Нововенской школы». Ее основа в стилистике и в эстетике – экспрессионизм. Создание атональной, додекафонной и серийной системы.

Неоклассицизм – новое течение 20-х годов, символизирующее возвращение к более умеренному, традиционному стилю.

Обращение музыкального мышления к ясности мелоса, к прозрачности гармонии и фактуры, к простоте форм, к четким интонационным формулам старых мастеров. Барокко, как первейшая модель неоклассицизма. Полифонизация музыкальной ткани, возвращение идей концертирования (жанр *concerto grosso* барочного типа, сонаты).

Специфическая композиторская техника, «техника смещений»: полифункциональные, политональные наложения, линейная логика в противовес вертикали, метроритмические сдвиги, структурная неквадратность.

Неоклассицизм, как стилистическая и эстетическая основа творчества П. Хиндемита (1895 - 1963).

Фольклоризм – антиромантическое течение предвоенной Европы. Бунт против всех старых норм искусства. Философско-эстетический смысл фольклоризма: изображение варварских полуфантастических, мощно-действующих оркестровых и гармонических комплексов, прямолинейность ритмов, стихия «сильных ощущений», культ примитивизма. Исключение мотивов душевного лиризма, простой общезначимой мелодики.

Система выразительных средств: определенность мелодического рисунка, диатоническая простота мотивов, ударность ритма, опора на краткие диатонические попевок, архаическая интонационность, акцентность в новом, многократно усиленном виде. Новые формообразующие функции ритма - формы ритмического периода, ритмических вариаций. Преобладание сюитоподобных форм, монтажный контраст крупных построений. Б. Барток (1881-1945), как яркий представитель фольклоризма.

Тема 8. Сведения по анатомии, физиологии голоса. Акустика голосового аппарата и акустическое строение голоса

Строение и функционирование голосового аппарата человека. Акустика голосового аппарата человека и акустическое строение голоса. Возникновение и распространение звука. Звуки тоновые и шумы. Сила звука. Тембр звука. Резонанс. Звук голосовой щели. Форманты музыкальных инструментов и певческие форманты. Низкая и высокая певческие форманты. Голосовой аппарат – своеобразный рупор. Акустические условия выступления.

Виды заболеваний, связанные с неправильным пением. Профилактика. Необходимость регулярных осмотров у фонiatра. Забота о голосовом аппарате – забота об общем состоянии организма. Режим. Рациональное питание. Полноценный сон. Регулярный отдых. Мышечная активность. Виды тренировки голосового аппарата.

Тема 9. Строение и работа голосового аппарата в пении

Условное разделение голосового аппарата певца на составные части. Гортань. Ее хрящи и мышцы. Согласованная работа хрящей и мышц. Надставная трубка. Органы дыхания. Диафрагма – главная выдыхательная мышца. Брюшной пресс – главная выдыхательная мышца. Певческий звук как результат взаимодействия органов дыхания и гортани.

Исторические сведения о певческом дыхании. Мнения о дыхании выдающихся певцов. Анатомия и физиология органов дыхания. Произвольно-непроизвольная система управления дыханием. Дыхание в жизни и в пении. Типы певческого дыхания. Организация певческого выдоха. Методы тренировки дыхания. Понятие «опоры» звука и «опоры» дыхания. Выработка ощущений «опертого» звучания.

Головное и грудное резонирование. Головной резонатор. Грудной резонатор. Резонаторные и другие ощущения, участвующие в контроле за пением. Резонанс как рефлекторный возбудитель деятельности гортани. Ощущение «маски». Упражнения для нахождения головного резонирования.

Ощущения грудного резонирования. Смещение головного и грудного резонанса для полноценного звучания голоса. Голосовой аппарат – система взаимодействия гортани, дыхания и резонаторов. Импеданс.

Положение гортани в пении. Два механизма в работе гортани. Мнения певцов и педагогов о положении гортани в пении. Научные данные о положении гортани во время пения. Причины взаимосвязи длины надставной трубки и типа голоса. Взаимозависимость смещения гортани и длины надставной трубки. Длина надставной трубки и тембр голоса. Внутренняя работа гортани. Взаимодействие мышц, хрящей и связок. Мышечно-эластическая и нейрохронаксическая теории колебания голосовых связок.

Понятие регистров. Регистры мужских и женских голосов. Их границы. Переходные звуки. Приемы сглаживания. Понятие «прикрытия» звука. Условия формирования. Историческая справка. Роль Ж.Дюпре в культивировании прикрытого звучания мужского голоса.

Атака звука. Виды атаки: придыхательная, твердая, мягкая. Важность атаки звука для звукообразования. Внимательное отношение к выработке правильной атаки выдающихся педагогов вокала. Применение всех видов атаки в пении. Ее педагогическое воздействие. Упражнения, применяемые вокальной практикой для развития всех видов атаки. Роль атаки в пении.

Тема 10. Особенности эстрадно-джазовой манеры пения. Вокальные приемы и особенности джазовой стилистики.

Отсутствие четкого разделения голосов по типам. Использование более открытого звука, чем у академистов. Применение распевов на сочетании гласных с согласными: брэй, трэ, чха, ди, а также словосочетания: ридириди, фарада, карацакара и др., создающие повышенный импеданс, снижающий нагрузку на голосовые складки. Пение протяжного «й»: лэй-й-й, мэй-й-й. Укрупнение и развитие индивидуальных особенностей эстрадного исполнителя в сочетании с академической основой в вокально-технических занятиях. Работа над культурой пения, выразительностью исполнения, фразировкой. Выявление индивидуальных красок голоса. Широкое использование работы диктофона. Вокальные приемы и особенности джазовой стилистики.

Методика Сэта Риггза. Управление дыханием. Управление голосовыми связками. Высота звука (частота колебаний). Интенсивность (сила колебаний). Резонанс –фактор, определяющий уникальность вашего голоса. Физические ощущения. Естественная техника речевого пения. Речевое пение (пение на разговорном уровне). Пение низких нот. Пение высоких нот. Переходные участки диапазона. Прохождение переходных участков при пении. Утончение голосовых связок. Учебный процесс. Развитие координации, увеличение силы голоса, здоровье и уход за голосом.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

а) основная литература

1. Милосердова, Е.Н. История русской музыки с древности до начала XX века. Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2015
2. Милосердова, Е.Н. История зарубежной музыки XIX века. Тамбов: [Изд-во Першина Р.В.], 2013
3. Милосердова, Е.Н. История зарубежной музыки XX века: Ч.1. Тамбов: Изд-во ТГУ.
4. Милосердова, Е.Н. История зарубежной музыки XX века Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина]. Ч.2 .— 2014 .— 131 с.
5. Милосердова Е.Н. История зарубежной второй половины XX-нач. XI века (музыкальный авангард 50-60-х годов). Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012 .- 166 с.
6. Федорович Е., Тихонова Е. «Основы музыкальной психологии», учебное пособие, 2-ое издание. М., 2014
7. Федорович Е. Основы психологии музыкального образования, М., 2014
8. Федорович Е. История музыкального образования, М., 2014
9. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики: учебник / Л.Б.Дмитриев. – М.: Музыка, 2007.
10. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: к самостоятельной работе / В.В.Емельянов. – 5-е изд. – СПб.; М.; Краснодар: Изд-во «Лань»: «Планета музыки», 2007.

б) дополнительная литература:

1. Багадуров В. Очерки по истории вокальной педагогики. М. 1956
2. Белоброва Е.Ю.; Техника эстрадного вокала, 2009.
3. Брылин Б.А.; Вокально-инструментальные ансамбли школьников / книга для учителя; М., «Просвещение», 1990
4. Глазков Н.Г. Эстрадное пение / Рабочая учебная программа дисциплины; Челябинск, 2009
5. Голубев И. Советы молодым педагогам-вокалистам. М., 1962
6. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006
7. Далецкий О.В. Обучение певца-любителя; М., 1990
8. Далецкий О.В. Обучение пению; М., 2003
9. Далецкий О.В. Основы вокальной педагогики. Физиология и гигиена голоса. Справочник начинающего певца. М., 1983
10. Егоров А. Гигиена певца и ее физиологические основы. М., 1962
11. Ермолаев-Томин О.Ю. Уникальная система постановки дыхания и голоса. Правильное дыхание – правильный голос. – М.: Центрполиграф, 2008
12. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей.– М.: АСТ: Астрель, 2007
13. Карягина А.В. Джазовый вокал: Практическое пособие для начинающих. – СПб.: «Лань»; «Планета музыки», 2008
14. Клипп О.Я.; Обучение эстраднему пению на муз. факультетах

педагогических ВУЗов / Диссертация на соискание ученой степени кандидата пед. наук; М., 2003

15. Клитин С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики. Л., 1987
16. Линклейтер Кристин; Освобождение голоса; М., ГИТИС, 1993
17. Малышева Н.М. О пении, из опыта работы с певцами / Методическое пособие; М., «Советский композитор», 1988
18. Маркуорт Линда. Самоучитель по пению: пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 2007
19. Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 1967
20. Попков Н.Н. Постановка голоса / для вокалистов. – М.: Сопричастность, 2002
21. Риггз Сэт. Пойте как звезды / Сост. и ред. Дж.Д.Каррателло. – СПб.: Питер, 2007
22. Ровнер В. Искусство вокала / Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано. – СПб.: Нота, 2006
23. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2008
24. Сергеев Б. Программа обучения по специальности «Пение» для детских музыкальных школ и гимназий искусств; СПб: «Союз художников», 2003
25. Станиславский К.С. Работа актера над собой; М.: АРТ, 2006
26. Степурко О.М. Скэт-импровизация. – М., «Камертон», 2006

Критерии оценивания вступительного испытания

Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования (компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале.

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.

Тест содержит 40 вопросов:

- 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл.
- 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла.

Интервал успешности: 15-50 баллов.