

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Кириченко Наталья Николаевна

Должность: И. о. заведующей кафедрой академического пения и хорового дирижирования

Дата подписания: 29.06.2021 14:46:55

Уникальный программный ключ:

76ee1dd40782f299d3157f9a998eab47b66ba1b5

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

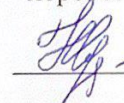
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет консерватория
кафедра академического пения и хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой

академического пения и
хорового дирижирования

 Н.Н. Кириченко

«26» августа 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.О.23 ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки 53.03.03 – Вокальное искусство

Профиль подготовки – Академическое пение

Квалификация (степень) выпускника – Концертно-камерный певец,
преподаватель

Форма обучения - очная

Краснодар
2020

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины обязательной части Блока Б1 обучающимся очной формы обучения по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», профилю «Академическое пение» в 5-6 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 года, приказ № 659 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

профессор кафедры сольного пения
Ростовской государственной консерватории
(академии) им. С.В. Рахманинова,
заслуженная артистка республики
Ингушетия, лауреат международного
конкурса

Шорлуян Т.В.

заслуженная артистка РФ,
зав.кафедрой академического пения и
хорового дирижирования
профессор

Кириченко Н.Н.

Составитель: доцент

Овсепян М.И.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического пения и хорового дирижирования «26» августа 2020 г., протокол № 1.

Рабочая программа учебной дисциплины «История вокального искусства» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «26» августа 2020 г., протокол № 1.

© Овсепян М.И., 2020
© ФГБОУ ВО «КГИК», 2020

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание и дисциплины	4
4.1. Структура дисциплины:	4
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	19
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	19
6.1. Контроль освоения дисциплины	20
6.2. Оценочные средства	21
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	23
7.1. Основная литература	23
7.2. Дополнительная литература	23
7.3. Периодические издания	24
7.4. Интернет-ресурсы	24
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	25
7.6. Программное обеспечение	28
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	28
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	30

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - воспитать высококвалифицированных музыкантов, в полной мере владеющих историей вокального искусства как важнейшего явления музыкальной культуры.

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с историческими периодами возникновения и развития вокальных школ, различных стилистических направлений вокального исполнительства, изучить педагогическое и творческое наследие выдающихся оперных и камерных певцов; изучить вокальные школы Италии, Франции, Германии, современные западноевропейские вокальные школы, историю отечественной вокальной школы, в том числе советского периода и конца XX–начала XXI вв.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное искусство» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, обладание отличными вокальными данными.

Изучение истории вокального искусства – один из важнейших аспектов квалифицированной подготовки музыканта-профессионала. История исполнительского искусства является самостоятельной, практически необходимой областью профессиональной подготовки современного музыканта и педагога. Освоение этого курса призвано дать объективные представления об истории и закономерностях развития вокальной исполнительской культуры, сформировать ясные ориентиры эволюции вокального искусства, понимание его места и роли в музыке различных эпох и стилей. Данный курс позволяет достаточно подробно изучить важнейшие страницы композиторского творчества, способствует развитию художественного кругозора студентов и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях музыкального искусства. Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть

ОПК-4 Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	•методику поиска информации в области истории вокального искусства	•использовать поиск информации в области музыкального искусства в своей профессиональной деятельности	•опытом нахождения информации в области музыкального искусства в своей профессиональной деятельности
ПК-3 Способен осуществлять педагогическую деятельность, разрабатывать методические материалы по учебным предметам, курсам, дисциплинам в области вокального исполнительства.	•историю развития вокального искусства •общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили музыкального языка в исполнительском искусстве	•разрабатывать методические материалы по учебным предметам •подбирать нотный материал для анализа и исследования в области вокального исполнительства	•опытом в разработке методических материалов по учебным предметам •знаниями в области истории вокального исполнительства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	История западноевропейского вокального искусства. Итальянская национальная вокальная школа	5	1-10	10	10		20	Зачет
	История западноевропейского вокального искусства. Французская национальная вокальная школа		11-16	6	6		20	
2	История	6	1-6	6	6		12	

	западноевропейского вокального искусства. Немецкая вокальная национальная школа.							
3	История отечественного вокального искусства	6	7-18	12	12		24	Экзамен (курсовая работа)
	Итого			34	34		76	36

4.2 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
5 семестр			
Раздел 1. История западноевропейского вокального искусства. Итальянская, французская и национальные вокальные школы			
Тема 1.1 Истоки итальянской национальной вокальной школы, ее становление и развитие в XVI – XVIII вв. Итальянское вокальное искусство XIX в.	<u>Лекции</u> Истоки национальной вокальной школы, ее становление и развитие в XVI – XVIII вв. Народная, церковная и светская культура средневековья и раннего Возрождения. Победа монодического стиля. Общая характеристика Высокого Возрождения. Зарождение музыкально-театрального жанра (будущей оперы) во Флоренции. Основоположник нового жанра – Дж. Каччини (1548 - 1618), Я. Пери (1561 - 1633). Вокально-эстетическое кредо композиторов: провозглашение синтеза поэзии, музыки (пение с сопровождением), хореографии. Выделение напевно-декламационной вокальной партии как наиболее драматически выразительного фактора. Становление национальной вокальной школы. Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах. Особенности римской школы: влияние католической церкви на характер оперного искусства. Первый оперный театр в Риме (1632). Основополагающая роль К. Монтеверди (1567 - 1643) в становлении и развитии венецианской вокальной школы. Первый в мире постоянный публичный театр «Сан-Касьяно» (1637). Победа вокального начала над декламационным в творчестве Фр. Кавалли (1602-1676) и М. Чести (1623-1669). Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890) Общественно-исторические предпосылки осуществления оперной реформы. Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке. Господствующее положение оперы в музыкальной жизни страны. Дж. Россини (1792-1868) – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы, отразившей идеи освободительной борьбы итальянского народа. «Севильский	10	ОПК- 4; ПК- 3;

	цирюльник» - завершение развития оперы buff. Вокально-эстетическое кредо композитора. Создание ярких образов средствами высокой культуры bel canto и неисчерпаемого мелодического богатства. Оперное творчество В. Беллини (1801 - 1835) и Г. Доницетти (1797 - 1848) и его значение в развитии нового романтического исполнительского стиля. Оперное творчество Д. Верди (1813-1901) – наивысшее выражение национальной оперной школы. Вокально-эстетическое кредо композитора: создание музыкальной драмы; взаимопроникновение музыки и слова, подчинение музыкальных образов законам драматургии контрастов, психологические противопоставления. Д. Верди как воспитатель певцов-актеров. Итальянское вокальное искусство конца XIX – XX вв. Новое идейно-эстетическое направление в литературе – веризм. Воплощение веризма в оперном творчестве. Вокально-эстетическое кредо композиторов-веристов – П. Масканьи (1863 - 1945), Р. Леонкавалло (1858 - 1919), Ф. Чилеа (1866 - 1950): передать посредством музыки и экспрессивного пения большие человеческие чувства и страсти. Отрицательные стороны веристского исполнительского стиля: аффектация, форсировка звука. Роль Д. Пуччини (1858 - 1924) в сохранении и продолжении традиций итальянского оперного искусства. Становление верди-веристского исполнительского стиля.		
	<u>Практические занятия</u> Неаполитанская школа – итог развития вокального искусства XVII в. А. Скарлатти (1660-1725) – родоначальник неаполитанской оперной школы, создатель классического образца оперы-seria. Разнообразие вокальных форм. Искусство импровизации в арии da saro, как объединение композиторского и исполнительского мастерства. Плеяда исполнителей виртуозов: Фр. Куццони, Ф. Бордони, К. Габриэлли. Искусство певцов-кастратов – Г. Каффарелли, К. Фаринелли, Г. Пакьяротти. Идейно-исторические предпосылки кризиса оперы-seria и рождение оперы-buff. Роль Д. Перголези (1710 - 1736) и Д. Чимарозы (1749 - 1801) в развитии новых черт исполнительского стиля оперных артистов. Замена певцов-кастратов тенорами. Дж. Виганони – первый тенор, исполнитель партии Паолино в опере «Тайный брак» Д. Чимарозы (1792). Вокальная педагогика Система вокального образования. Открытие первой неаполитанской консерватории (1537). Режим работы. Болонская школа (1700) – школа-виртуозов. Особенности воспитания певцов-кастратов. Основные педагоги: Дж. Каччини (1548-1618); П. Този (1647 - 1727); Л. Лео (1694 - 1756); Н. Порпора (1686 - 1766); А. Бернакки (1690 - 1756); Дж. Манчини (1716 - 1800). Выдающиеся исполнители вокальных партий в операх Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти: М. Гарсиа (отец), Джулия и Джудитта Гризи, Л. Лаблаш, Д. Паста, Д. Ригетти-Джорджи, Д. Рубини, И. Кольбран, А. Тамбурини. Становление новой исполнительской школы. Выдающиеся певцы-актеры: Р. Панталеоне, Ф. Варези, М. Барбьери-Нини, Г. Фраскини, А. Патти, В. Морель, Ф. Таманьо. Вокальная педагогика Кардинальное изменение системы воспитания певцов, вызванное	10	

	качественными сдвигами в области оперного искусства. Ф. Ламперти (1813 - 1892) – выдающийся педагог новой итальянской школы. Л. Джиральдони (1821 - 1892) – оперный певец, педагог. Выдающиеся певцы: Дж. Беллинчони, Э. Карузо – величайший тенор мира; Ф. де Лючия, М. Баттистини, А. Галли-Курчи, Тотти даль Монте, Б. Джильи, Т. Руффо. Оперное искусство Италии второй половины XX в. Выдающиеся исполнители: Р. Тебальди, М. Каллас, Д. Симионато, Л. Паваротти, М. дель Монако, М. Френи, Р. Скотто, К. Риччарелли, Т. Брускантини. Вокальная педагогика Система воспитания современного певца. Широкая сеть консерваторий. Режим работы. Музыкальная Академия «Санта Чечилия» - крупный музыкальный центр страны; структура и режим работы. Центр усовершенствования при театре Ла Скала. Занятия с молодыми советскими певцами. Частные школы. Система подготовки певцов-премьеров. Ведущие педагоги: Дж. Фаворетто – руководитель класса пения в Музыкальной Академии; И. Маньони – профессор римской консерватории; И. Карадетти – профессор венецианской консерватории; Эд. Барра – профессор Центра усовершенствования; А. Дзетти – воспитатель певцов- премьеров. Основные методические положения, наиболее характерные приемы и вокальные упражнения. Театр «Ла Скала» Открытие театра (1778). Первые исполнители. Ведущие дирижеры. Эпоха А. Тосканини. Театр «Ла Скала» XX в. Генеральная линия в репертуарном плане.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Методические труды, отражающие систему и методы воспитания певцов в Италии XVII, XVIII вв.: Каччини Дж. «Новая музыка» (1601); Този П. « Взгляды древних и современных певцов, или Размышление о колоратурном пении» (1723); Манчини Д. «Практические мысли и размышления о колоратурном пении» (1774); Манштейн Г. «Великая болонская школа» (1835). Основные вокально-методические положения практической педагогики и печатных трудов. Их анализ с позиции современной науки о певческом голосе. Методические труды, отражающие принципы воспитания певцов XIX в.: Ф. Ламперти «Теоретическое и практическое руководство для изучения пения» (1869); «Первые уроки пения», «Искусство пения» (1892); Л. Джиральдони «Аналитический метод воспитания голоса» (1889). Основные методические установки практической педагогики и печатных трудов. Их анализ с позиций современной науки о голосе. Выдающиеся певцы – представители разных стран на сцене «Ла Скала»: Дж. Сазерленд, М. Кабалле, П. Доминго, Х. Каррерас, Б. Христов, Н. Гяуров, И. Архипова, Е. Образцова, Е. Нестеренко, В. Атлантов и др.	20	
Тема 1.2. Французская национальная вокальная школа.	<u>Лекции</u> Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в. Народная, церковная и советская вокальная культура средневековья и Возрождения. Роль «Академии поэзии и музыки» в создании нового монодического стиля и первых музыкально-сценических произведений. Эпоха классицизма. Ее основные черты. Влияние театра П. Корнеля и Ж.	6	ОПК- 4; ПК- 3;

	Расина на формирование и становление французской национальной оперной школы. Открытие первого оперного театра – Королевской Академии Музыки («Гранд Опера») – 1671 г. Ж. Люлли (1638-1687) – основоположник французской национальной вокальной школы. «Лирические трагедии» Ж. Люлли – первые образцы французской национальной оперы. Единство музыкально-драматической композиции. Характеристика вокальных партий. Особенности речитатива и его доминирующая роль. Требования Ж. Люлли в работе с оперными артистами: сочетание аффектированной декламации с выразительной актерской игрой. Марта Ле Рошуа – первая выдающаяся оперная артистка. Общественно-политическая и культурная жизнь Франции XVIII в. Оперный театр. Кризис исполнительского искусства. Борьба французских энциклопедистов (Вольтер, Дидро, Руссо) за прогрессивное оперное искусство. Их критическая оценка оперных спектаклей, исполнительского стиля, голосообразования у певцов. Борьба за истинную трагедию в оперном искусстве. Реформа Х. Глюка (1714-1787). Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения («правда, естественность, простота») и драматического действия. Работа Глюка с певцами. Оперный театр «Гранд Опера» конца XVIII в. Вокальная педагогика Первые педагоги: М. Басилли (1625-1692), Ж. Берар (1710-1772). Первые методические печатные труды: М. Мерсени. Универсальная гармония (1631); М. Басилли. Указания к искусству пения (1668); Ж. Берар. Искусство пения (1755). Отношение авторов к вопросам произношения, развития вокального слуха, организации певческого дыхания. Анализ основных методических установок с позиций современной науки о голосе. Образование первого профессионального учебного заведения, готовящего певцов – Королевской школы пения (1784). Открытие Парижского национального музыкального института в 1793 г., переименованного в 1795 г. в Консерваторию музыки и декламации. Режим работы. Педагоги: Ж. Госсек (1734-1829) – основатель Королевской школы пения и инспектор Консерватории музыки и декламации, автор первых пособий по пению, П. Гара (1762-1823), А. Хорон (1772-1834). Основные вокально-эстетические и методические установки. Французское вокальное искусство XIX в. Общественно-политическая и культурная жизнь Франции первой половины XIX в. Париж 1830-1840 гг. – центр европейской музыкальной культуры. Предпосылки формирования «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер, Д. Россини) – нового вида музыкального театра. Вокально- эстетическое кредо композиторов «Большой французской оперы»: контрастное сопоставление образных сфер, как ведущий принцип музыкальной драматургии, драматургии антитез, слияние театрального и музыкального искусства.		
	<u>Практические занятия</u> Становление романтизма в оперном искусстве. Певцы нового романтического исполнительского стиля: Д. Грасс, А. Нурри, Ж. Дюпре (реформатор оперного искусства), М Малибран. Реализм в	6	

	оперном искусстве. Опера «Кармен» Ж. Бизе – вершина реализма в исполнительском искусстве Франции XIX в. Первые исполнители: С. Галли-Марье (Кармен), П. Лерье (Хозе). Кризис «Большой оперы» и утверждение лирической оперы. Новые вокально-исполнительские приемы лирико-драматического выражения, правдивость, искренность в творчестве Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, К. Сен-Санса, А. Тома. Вокальная педагогика. Первый программный труд – «Метод Парижской консерватории» (1803). Составители. Основные методические установки. Предпосылки к осуществлению реформы в системе вокального образования и развития голоса певца. Ж. Дюпре (1806-1896) – реформатор вокальной методологии. Введение принципа <i>voix mixte sombre</i>; оценка принципа с позиций современных исследований певческого голоса. М. Гарсиа (1805-1908) – выдающийся ученый и талантливый практик. «Школа пения» М. Гарсиа (1847, 1856). Прогрессивность вокально-эстетических и методических установок. Определение голоса певца как сложного координированного взаимодействия всех голосообразующих систем. Своеобразие метода воспитания всех типов голосов со звуков грудного регистра. Результативное использование в практической вокальной педагогике «темного» «светлого» тембров. Своеобразие дыхательных упражнений без пения. М. Гарсиа о значимости работы над созданием художественных образов на заключительном этапе работы с учеником. Оценка основных методических установок с позиций современной практической педагогики и объективных данных, полученных с помощью исследовательской аппаратуры (работы В. Морозова, Л. Дмитриева, В. Чаплина, Л. Ярославцевой). Вокальное искусство Франции конца XIX – XX в. Импрессионизм как ведущее художественное течение на рубеже 1880- 1890-х гг. Импрессионизм в музыке. Значение оперы К. Дебюсси (1862-1918) «Пеллеас и Мелизанда» в формировании нового исполнительского стиля. М. Гарден – первая исполнительница партии Мелизанды (1902). Декламационность вокальных партий в опере «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси и в опере «Испанский час» М. Равеля (1875-1937). Исполнительские задачи. Направление в вокальной музыке, представленное группой «шести». Введение новых вокальных форм, выразительных средств и вокальных приемов. Ф. Пуленк (1899-1963) – создатель монооперы «Человеческий голос». Вокально-эстетические задачи композитора: средствами выразительной гибкой декламации, интонационными модуляциями передать сложную, драматически насыщенную жизнь героини. Д. Дюваль – первая исполнительница монооперы «Человеческий голос». Лучшие певцы XX в., пропагандисты музыки французских композиторов: Ж. Тилль, Л. Понс, Э. Кальве, М. Гай, Р. Горр, М. Робен, Р. Бурден, Р. Креспин. Оперная жизнь Франции второй половины XX в. «Гранд Опера», репертуарная политика, «система звезд». Вокальная педагогика Пересмотр методических установок под влиянием проникновения импрессионизма в оперную музыку. Р. Дюгамель – реформатор вокальной методологии. Печатные труды Р. Дюгамеля 1920-х гг.: «Ошибки и проблемы современного	
--	--	--

	вокального образования», «Вопрос о вокализах во французском пении», «Рациональная вокальная техника», «Эмоциональный тембр как важнейший принцип голосообразования». Анализ основных методических установок с позиций современных научных исследований. Система воспитания певцов второй половины XX в.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Консерватории Парижа и Леона. Своеобразие системы вокального образования в Парижской консерватории. Обучение от двух до пяти лет. Структура вокального факультета: «класс сольного пения», «класс лирического искусства» (оперный класс), «класс музыкальной комедии». Их взаимосвязь. Творческое взаимодействие классов. Ведущие педагоги: Р. Креспин, И. Еахим, А. Гийо. Основные методические установки практической педагогики и их анализ с позиций современной науки о голосе.	20	
Тема 1.3. Немецкая национальная вокальная школа XVI – XIX вв. Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX вв.	<u>Лекции</u> Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XIX в. Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Одноголосное пение (григорианский хорал). Проникновение светского начала в церковную музыку. Развитие жанра литургической драмы – прообраза оратории и оперы XVIII в. Значение немецкой народной песни в формировании лютеранской церковной музыки. Возникновение и развитие многоголосия (XVI в.). Роль Г. Шютца (1585-1672) в развитии стилистических черт немецкой вокальной школы. Театрализация ораториального жанра в творчестве Р. Кайзера (1674- 1739), Г. Генделя (1685-1759), Г. Телемана (1681-1767), И. Маттесона (1681- 1764). Значение инструментализма И. С. Баха (1685-1750) в формировании немецкой вокальной школы. Принцип музыкальной драматургии в области светских жанров: оперы и оратории. Общественно-исторические предпосылки для формирования немецкой и австрийской оперы. Значение гамбургского и мангеймского театров в формировании новых театральных, музыкальных стилей. Оперная культура Австрии. Формирование венской классической школы. Взаимосвязь немецкой и австрийской оперных культур. Значение жанрово-бытовых элементов в оперном творчестве Й. Гайдна (1732-1809). Роль «Бург-театров» в создании жанра зингшпиля и утверждении новой эстетики. Борьба прогрессивных деятелей культуры за создание национального оперного театра. Значение В. Моцарта (1756-1791) в создании современной реалистической оперной драматургии. Вокально-эстетические взгляды В. Моцарта. Первые исполнители главных партий в операх Моцарта: К. Кавальери, А. Стораче, Ф. Бенуччи, Фр. Бруссани, А. Ланге, Фр. Альбертарелли, И. Хофер, И. Шиканедер, А. Готлиб. Роль революционного народно-освободительного движения в возникновении новых эстетических принципов. Симфонизация вокального стиля в творчестве Л. Бетховена (1770-1872). Значение творчества Л. Бетховена в дальнейшем развитии драматургии в оперном искусстве. Первая исполнительница партии сопрано в	6	ОПК- 4; ПК- 3;

	Девятой симфонии Бетховена – Г. Зонтаг. Знаменитая немецкая певица В. Шредер-Девриент в партии Леоноры из оперы «Фиделио» Л. Бетховена. Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX вв. Применение новых композиторских и исполнительских приемов и средств выразительности в вокальных партиях опер Р. Штрауса (1864-1849) «Саломея» и «Электра». Неоклассицизм в оперном искусстве. Исполнительские задачи в опере «Кавалер Роз». Первые исполнители опер Штрауса: М. Витих, К. Бурнан, К. Перрое, А. Крулл, Э. Шумангейм, М. Зимс, Л. Леман, Эл. Шуман. Отражение нового художественного направления немецкой культуры начала XX в. в творчестве А. Шёнберга (1847-1951) – основоположника новой венской композиторской школы. Эстетика экспрессионизма в музыкальном искусстве. Введение новых исполнительских приемов в вокальную партию. Первая исполнительница «Лунного Пьеро» А. Шёнберга (1874-1951) – А. Шеме. Вокально-техническая сложность в партиях оперы «Воцтек» А. Берга (1885-1935). Ритмическая своеобразие и свобода звуковысотного рисунка вокальной мелодии. Разнообразие исполнительских приемов. Интонация как основное средство выразительности в раскрытии образа. Первые исполнители оперы «Воцтек» - Л. Шютцендорф, М. Иогансон, Ф. Зоот. Синтез звука, слова, жеста в опере «Умница» К. Орфа (р. 1895) как отражение тенденций в театральном искусстве XX в. Своеобразие драматургии. Значение ритма как основы в спектакле. Своеобразие оркестра К. Орфа. Требования к исполнителям – использование всех средств выразительности. Интерпретация партий Умницы Э. Шварцкопф. Выдающиеся исполнители XX в.: Л. Нордик, О. Фремстад, Ф. Остраль, С. Свангольм, Л. Мельхиор, К. Флагстад, А. Силья, Л. Дворжакова, К. Херинг, Л. Зюдхаус, Б. Нильсон, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф.		
	<u>Практические занятия</u> Современное оперное искусство. Оперная жизнь сорока оперных театров. Широта репертуара: оперы Г. Генделя, В. Моцарта, Л. Бетховена, К. Вебера, Ф. Флотова, Р. Вагнера, Р. Штрауса, А. Берга, В. Хенце, П. Хиндемита, К. Орфа, П. Дессау, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Д. Верди, Д. Пуччини. Характерные черты театральной культуры, точность прочтения текста, чистота интонации, безукоризненность звучания ансамбля, свобода сценического поведения, органичность перехода от речи к пению. Своеобразие интерпретации русской классики. Ведущие певцы: Г. Лейб, З. Келль, Ш. Шпивок, Р. Хаунштейн, Е. Влашия, Т. Адам, П. Шрейер, Ф. Хюбнер. Вокальная педагогика ГДР Система воспитания певца. Консерватории (Hochschule für Musik): в Берлине – имени Ганса Эйслера; в Дрездене – имени К. Вебера; в Лейпциге – имени Мендельсона-Бартольди; в Веймаре – имени Ф. Листа. Режим работы. Ведущие педагоги: Е. Флейшер (Лейпциг), Г. Лейб (Берлин), Е. Плейн (Дрезден), Г. Кремерс (Веймар).	6	
	<u>Самостоятельная работа</u> Вокальная педагогика Формирование национальной немецкой школы «Примарного тона», вызванное фонетическими особенностями языка и специфичностью и сложностью оперной	12	

	музыки Р. Вагнера. Педагоги: Ф. Шмитт (1812-1884) – основоположник «Школы примарного тона», Ю. Гей (1832-1909), Мюллер-Брунов, А. Вагенман, Г. Армин. Печатные труды: Шмитт Ф. «Недостатки прежних школ», «Школа пения для Германии». Основные методические установки и их анализ с позиций современной науки о голосе. Основные вокально-эстетические и методические установки, наиболее характерные упражнения и их анализ с позиций современной науки о голосе. Научно-исследовательская работа в лаборатории Дрездена. Связь консерватории Берлина с клиникой «Шаритэ».		
6 семестр			
Раздел 2. История отечественного вокального искусства			
Тема 2.1. Истоки русской национальной вокальной школы	<u>Лекции</u> Народная вокальная культура. Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни; вокальная техника и исполнительская культура народного пения; пения. Церковная вокальная культура. Характеристика вокальной культуры IX – XVII вв., ее техники и эстетики. Развитие вокальной техники в партесном пении XVIII в. Исполнительская эстетика церковной культуры. Педагогика церковной культуры: система воспитания певца. Первые учебники музыкальной грамоты: «Азбука знаменного пения старца Александра Мезенца» (1667) и «Грамматика мусикийская» Н. Дилецкого (1678); анализ их вокально-технических и исполнительских установок. Тема 2. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII в. – первой четверти XIX в. Характеристика эпохи. Национальные театрально-зрелищные формы России как предпосылки развития национального оперного театра. Начальные этапы развития оперного театра; участие в спектаклях русских певцов. Первый оперный спектакль русской труппы – «Цефал и Проксис» Ф. Арайи (1755). Первый спектакль петербургского общедоступного театра – «Танюша» Ф. Волкова (1756). Отношение русской публики к жанру оперы. Общедоступные театры Петербурга и Москвы. Оперная культура частных театров: крепостных и коммерческих антреприз. Выдающиеся оперные певцы XVIII в.: А. Крутицкий, Я. Воробьев, А. Ожогин, А. Злов, П. Жемчугова. Искусство певцов первой четверти XIX в. – Е. Сандуновой, В. Самойлова, И. Ивановой, Ж. Фодо-Менвель – вершина развития культуры XVIII в. Развитие камерной вокальной культуры: характерные черты музыки и исполнительства. Начальный этап развития отечественной критики. Вокальная педагогика: система воспитания певцов, режим. Выдающиеся русские и иностранные педагоги. Основные принципы вокальной педагогики и их анализ с позиций современной педагогики. (1804-1857). Мелодия и вокальная кантилена как главные черты музыкального стиля М. Глинки. Вокально-технические особенности и сложности глинкинских оперных партий. Премьеры (1836, 1842) глинкинских опер – становление русского вокально-исполнительского стиля. Новаторство А. Даргомыжского (1813-1869) в развитии выразительных возможностей речитатива, отражение интонаций разговорной речи в мелодике вокальных партий. Значение нового	4	ОПК- 4; ПК- 3;

	принципа интонационной выразительности в усилении психологических характеристик образов и развитии актерского искусства. Исполнительские и вокально-технические особенности и сложности стиля А. Даргомыжского. Первые исполнители оперной музыки М. Глинки и «Русалки» Даргомыжского: О. Петров, А. Петрова-Воробьева, М. Степанова, С. Гулак-Артемовский, Д. Леонова, Е. Семенова. Концертно-камерная вокальная культура. Концертная практика эпохи. Характеристика вокально-камерной музыки М. Глинки. Основные черты исполнительского стиля. М. Глинка – создатель классического эталона русского камерного исполнительства. А. Варламов (1801-1848) – знаменитый камерный певец демократической аудитории. Стилевая общность исполнительства М. Глинки и А. Варламова с эстетическими традициями народного исполнительства. Вклад Даргомыжского в культуру камерного пения: раскрытие социальных проблем, гражданской тематики, отражение комических явлений действительности в сатире и юморе его музыки; воспитание камерных певцов в эстетике русского реалистического исполнительства. Значение высокого профессионализма музыкальной критики в развитии русской вокальной культуры.		
	<u>Практические занятия</u> Вокальная педагогика. Система воспитания певцов, режим. Выдающиеся педагоги эпохи: М. Глинка, А. Варламов, А. Даргомыжский. М. Глинка. Значение русского и советского искусствоведения в выявлении педагогического облика М. Глинки. Основные методические установки, характер упражнений, их систематизация; методическое наследие М. Глинки. Его ученики. А. Варламов. Основные вокально-технические и исполнительские установки его «Школы пения» (1840); характеристика упражнений и вокализов. Ученики А. Варламова. А. Даргомыжский, его прогрессивное понимание термина «вокальная школа»; основное направление педагогической работы. Ученики А. Даргомыжского. Оценка методических установок М. Глинки, А. Варламова, А. Даргомыжского с позиций современной педагогики и исследований звукообразования. Значение их педагогической деятельности для развития вокальной культуры России. Музыкальная жизнь России 1860-1870-х гг. и развитие русской певческой культуры. Характеристика эпохи. Положение русской оперы в театрах Москвы и Петербурга. Открытие Мариинского театра (1860). Противодействие русского театра итальянскому. Характеристика творческих направлений; общественное признание прогрессивного русского театра и начало кризиса итальянского театра в России. Выдающиеся певцы – пропагандисты русской музыки: О. Петров, Д. Леонова, Ю. Платонова, И. Мельников, А. Лавровская, Ф. Комиссаржевский, А. Меньшикова, А. Александрова-Кочетова. Концертно-камерная вокальная культура. Выдающиеся исполнители русской камерной музыки М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Мусоргского: О. Петров, Д. Леонова, А. Молас, Л. Кармалина и др. Значение критики в утверждении национальной эстетики русского оперного театра.	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> Открытие Петербургской (1862) и Московской (1866)	8	

	консерваторий. Первые педагоги Петербургской консерватории: Г. Ниссен-Саломан, К. Эверарди, С. Габель, Н. Ирецкая; первые педагоги Московской консерватории: А. Александрова-Кочетова, Дж. Гальвани – основные черты их метода; оценка их установок с позиций современной вокальной педагогики и науки о голосе. Отличие творческих направлений Петербургской и Московской консерваторий. Выдающиеся ученики.		
Тема 2.2. Развитие русского вокального искусства конца XIX – начала XX в.	<u>Лекции</u> Характеристика эпохи. Вокальное творчество М. Мусоргского (1839-1881), П. Чайковского (1840-1893), Н. Римского-Корсакова (1844-1908) и расцвет русской оперной культуры. Общие и индивидуальные черты стилей композиторов и их вокально-эстетические взгляды. Вокально-технические, исполнительские и актерские задачи; сложности воплощения вокальной музыки М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова. Первые интерпретаторы оперной музыки М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Ф. Стравинский и Н. Фигнер (два исполнительских направления); Е. Мравина, М. Славина, М. Каменская, М. Климентова-Муромцева, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая, И. Тартаков и др. Прогрессивные театральные реформы. Московская частная опера – театр С. Мамонтова. Три периода его деятельности. Основной репертуар. Творческий союз певцов, художников, дирижера и режиссера. С. Мамонтов как режиссер-новатор, учитель сцены; его творческий метод. Выдающиеся певцы театра – воспитанники С. Мамонтова: Н. Салина, Ф. Шаляпин, А. Секар-Рожанский, Н. Забела-Врубель. Значение деятельности театра в русской культуре. Опера С. Зимина (1904-1917). Основной репертуар. Лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: В. Петрова-Званцева, Е. Цветкова, В. Дамаев, Н. Сперанский, Н. Шевелев, П. Оленин, М. Полякова, М. Бочаров, В. Люце, В. Пикок, И. Дыгас, С. Друзякина. Петербургский Театр музыкальной драмы И. Лапицкого, 1912-1919 гг. художественное направление театра. Основной репертуар; лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: М. Бриан, Л. Липковская, Л. Андреева-Дельмас, А. Мазжухин, К. Исаченко и др. На рубеже XX в. и в предреволюционные годы – утверждение русской оперной классики на сценах императорских театров.	4	ОПК- 4; ПК- 3;
	<u>Практические занятия</u> Характеристика оперной культуры Большого и Мариинского театров. Плеяда выдающихся певцов предреволюционного периода, исполнителей русской и западноевропейской оперной классики: Е. Збруева, А. Больска-Скомиска, М. Бенуа, н. Ермоленко-Южина, Л. Сибиряков, В. Петров, Б. Бакланов, Д. Смирнов, И. Алчевский. Оперы Р. Вагнера на московских и петербургских сценах. Усиление гуманистического звучания опер Вагнера в интерпретации русского театра. Выдающиеся русские исполнители вагнеровских опер: Ф. Литвин, М. Дейша-Сионицкая, М. Черкасская, Л. Балановская, Н. Ермоленко-Южина, Л. Сибиряков, А. Нежданова, Л. Собинов, И. Ершов. Концертно-камерная вокальная культура. Оперные певцы – пропагандисты		

	камерной классики и современной музыки. Новый уровень камерной культуры в исполнении выдающейся певицы М. Олениной-д'Альгейм. Борьба критики за художественный реализм оперного театра и высокий уровень вокально-технической и актерской культуры. Вокальная педагогика Система воспитания певцов и режим. Основные положения вокально-методических трудов и проектов реформ вокального образования в изданиях 1880-1900 гг. (И. Прянишников, А. Додонов, Ю. Арнольд, К. Мазурин, С. Сонки, У. Мазетти, К. Кржижановский и В. Карелин); характеристика основных взглядов и методических установок авторов с позиций современной педагогики и науки о голосе; историческое значение данных методических трудов.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Итоги русского вокального искусства в предреволюционные годы. Рост театральной культуры в России; режим работы театров. Вокальная культура Народных домов и широкой сети вокальных классов и оперных студий. Достижения русской вокальной культуры в творчестве великих певцов: Ф. Шаляпина, А. Собинова, А. Неждановой и И. Ершова. Мировое признание русского театра и его национальной вокальной школы. Гастроли русских певцов за рубежом. Триумф русских сезонов в Париже. Влияние русской вокальной культуры и русского оперного театра на мировое вокальное искусство XX в.	8	
Тема 2.3. История советского вокального искусства. Современный этап.	<u>Лекции</u> Оперный театр 1920-х гг. уровень профессиональной культуры Большого театра и ГАТОБа. Репертуар театров. Проблемы отражения революционной героики на оперной сцене. Значение авторитета великих русских певцов в формировании репертуара театров. Выдающиеся певцы старейших отечественных театров 1920-х гг.: Н. Обухова, К. Держинская, Е. Степанова, В. Барсова, С. Мигай, Д. Головин, В. Петров, Г. Пирогов, П. Андреев, В. Касторский и др. Развитие советского театра; образование Оперных студий К. Станиславского и В. Немировича-Данченко; задачи студий, их репертуар и различие художественных направлений. Оперный театр 1930-х гг. – эпоха становления советского театра и расширение репертуара классических опер. Первые советские оперы: «Тихий Дон», «Поднятая целина» И. Дзержинского, «Броненосец «Потемкин», О.Чишко, «Кола Брюньон» Д. Кабалевского, «В бурю» Т.Хренникова на сценах театров. Первые постановки опер Д. Шостаковича (1906-1975) и С. Прокофьева (1891-1953). Основные черты их вокального стиля. Первый опыт певцов в освоении сложных звучаний нового музыкального языка. Воспитанники советских музыкальных учебных заведений – выдающиеся певцы и первые интерпретаторы образов советских людей: А. Пирогов, Н. Шпиллер, В. Давыдова, М. Рейзен, М. Михайлов, И. Козловский, П. Норцов, П. Лисициан, А. Батурин, А. Иванов, Д. Гамрекелли, Н. Ханаев, С. Лемешев, Н. Печковский, Н. Вельтер, Е. Кругликова, С. Преображенская, Г. Нэлепп и др. Вокальное искусство советских республик. История вокального искусства советских республик в дореволюционную эпоху. Проблемы послереволюционных	4	ОПК- 4; ПК- 3;

	десятилетий; развитие самобытности национальных вокальных культур в музыкальных театрах. Овладение основами оперной вокально-технической культуры певцами закавказских, среднеазиатских союзных республик и ряда автономных республик. Декады национального искусства в Москве. Выдающиеся певцы национальных республик: К. Байсеитова, Х. Насырова, Т. Сазандарян, И. Паторжинский, М. Литвиненко-Вольгельмут, О. Петрусенко, М. Гришко, Бюль-Бюль (М. Мамедов) и др.; их вокальная и актерская культура. Новые театры страны в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие. Отражение освободительной народной борьбы на оперных сценах - премьеры новых опер: «Огни мщенья» Э. Каппа; «Призыв гор» Д. Торадзе; «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса; «Война и мир» С. Прокофьева; «Под Москвой», «Семья Тараса», «Никита Вершинин» Д. Кабалевского. Концертно-камерная вокальная культура 1920-1940 гг. Интенсивность развития камерной культуры в советское время. Исполняемый репертуар. В программах концертов музыка Н. Мясковского, Ан. Александрова, Ю. Шапорина, В. Шебалина и др. Выдающиеся исполнители русской, зарубежной классики и новой советской музыки: З. Лодий, Л. Доливо, Л. Вырлан, А. Малюта, Н. Дорлиак, В. Духовская. Оперные певцы – исполнители камерной музыки: С. Мигай, Н. Шпиллер, П. Норцов, И. Козловский, С. Лемешев, А. Пирогов, В. Давыдова, Е. Катульская, Н. Обухова, С. Хромченко, П. Лисициан, С. Шапошников. Конкурсы певцов 1930-х гг. Концертно-камерное искусство в годы Великой Отечественной войны и послевоенное десятилетие. Вокальная педагогика Система музыкального образования. Организация рабфаков и воскресных рабочих консерваторий. Исследовательская, организаторская деятельность. Государственного института музыкальных наук (1921-1932). Вокальные конференции 1925, 1937 и 1940 гг. Организация камерных классов в консерваториях. Подготовка национальных кадров для оперных и музыкальных театров республик. Основные вокально-технические, исполнительские установки и методы ряда выдающихся педагогов: И. Томарса, К. Дорлиак, Н. Сперанского, А. Ардера, Н. Вронского, Н. Райского, Е. Петренко; их ученики. Литература о педагогике, исполнительском искусстве, исследования голосообразования. Система воспитания певца-актера. Работа музыкальных учебных заведений в условиях войны. Новые учебные заведения. Открытие первого в мире музыкально-педагогического института – Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Конкурсы-смотры 1940-х гг.		
	<u>Практические занятия</u> Развитие вокальной культуры на современном этапе (с середины 1950-х гг.) Оперные театры страны. Русская классика, советские оперы, оперы зарубежных композиторов на сценах театров. Успехи развития национальной оперы. Возрастающая популярность оперных спектаклей С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Премьера опер «Война и мир» и «Дуэнья» С. Прокофьева. Особенности вокального стиля и выразительности музыкальной драматургии	4	

	опер С. Прокофьева. Музыкальные, сценические, вокально-исполнительские сложности и задачи певцов. Постановка оперы «Катерина Измайлова» (1962). Особенности вокального стиля и выразительности музыкальной драматургии опер Д. Шостаковича. Музыкальные, сценические, вокально-исполнительские сложности и задачи певцов. Образ Катерины в интерпретации певицы Э. Андреевой. Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного музыкального театра под рук. Б. Покровского (1972). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра. Перспективы развития камерных театров. Выдающиеся спектакли оперных театров страны. Развитие творческих контактов советских театров с зарубежными. Гастроли советских артистов и театров за рубежом. Репертуар театров 1980-х гг. Пути развития современного оперного театра. Практика гастролей театров в стране. Концертно-камерная вокальная культура. Стилизовое многообразие концертно-камерного репертуара. Развитие концертно-камерного исполнительства отечественной музыки на основе творчества: Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Г. Фрида, О. Тактакишвили, С. Слонимского, Ш. Чалаева и др. Раскрытие национальных и общечеловеческих тем в музыке этих композиторов. Основные черты стиля Г. Свиридова; вокальные, исполнительские сложности воплощения. Требования композитора, предъявляемые к певцам. Основные черты концертно-камерного стиля Д. Шостаковича. Вокальные, исполнительские сложности воплощения. Требования композитора к исполнителям. Первые исполнители камерной и концертной музыки Шостаковича и Свиридова. Выдающиеся камерные певцы: Б. Гмыря, З. Долуханова, Н. Дорлиак, Н. Юренева, В. Иванова, С. Яковенко, К. Изотова. Оперные певцы – исполнители концертно-камерной музыки: А. Ведерников, И. Архипова, Е. Нестеренко, Е. Образцова, З. Гайдай, А. Эйзен. Конкурсы певцов 1950-1980-х гг. Участие молодых певцов в Международных конкурсах. Всесоюзные конкурсы им. М.И. Глинки (с 1960 г.) и Международные конкурсы им. П.И. Чайковского (для вокалистов с 1966г.).		
	<u>Самостоятельная работа</u> Практика республиканских и региональных конкурсов. Концертно-камерное исполнительство. Рост исполнительских кадров. Основы воспитания исполнителя. Вокальная педагогика. Открытие новых музыкальных учебных заведений. Работа вузовских кафедр и вокальных отделов училищ. Проблематика методических и исследовательских работ кафедр. Основные установки программ по специальным дисциплинам. Формы повышения педагогической квалификации. Всесоюзное вокальное совещание (Ленинград, 1954 г.) и Всесоюзная конференция (Москва, 1966 г.) – утверждение принципов советской вокальной педагогики. Вокальная педагогика союзных республик. Ежегодные (с 1967 г.) вокальные конференции и смотры выпускников вокальных кафедр РФ. Вокально-технические и исполнительские установки и методы практической советской педагогики. Основное содержание печатных трудов по вокальной методике, исполнительскому искусству и научных исследований.	8	

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	Эк- за- мен	
ВСЕГО:	180	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины «История вокального искусства» проводится в форме лекционных и практических занятий. Освоение дисциплины направлено на воспитание гармоничной личности и формирование широкого исполнительского диапазона и творческих возможностей артиста в сфере профессиональной деятельности. Изучение модуля происходит с ориентацией на основной вид деятельности академического вокалиста.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы ведущих музыкантов России и зарубежья. Обязательным является прослушивание аудио- и видеодисков, посещение концертов классической музыки.

Интерактивной форме обучения отводится 86 часов.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины.

Критерии сдачи зачета:

«Зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие знания изученного материала дисциплины; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует изученный материал; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями дисциплины; показывает умение приложить теоретические знания к практике.

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения материала изученной дисциплины; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений в области изученной дисциплины или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы.

При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплине предлагается руководствоваться следующим:

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные рабочей программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- контрольный урок

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета и экзамена (курсовой работы).

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) *(не предусмотрено)*

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Контрольный урок проводится по всем пройденным темам в форме дискуссии, в которой принимают участие все студенты группы. Данная форма позволяет определить степень усвоения курса студентами и их эрудицию в вопросах вокального искусства.

Примерные вопросы

1. Зарождение музыкально-театрального жанра (будущей оперы) во Флоренции.
2. Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах.
3. Основополагающая роль К. Монтеверди (1567 - 1643) в становлении и развитии венецианской вокальной школы.
4. А. Скарлатти (1660-1725) – родоначальник неаполитанской оперной школы, создатель классического образца оперы-seria.
5. Плеяда исполнителей виртуозов: Фр. Куццони, Ф. Бордони, К. Габриэлли.
6. Идеино-исторические предпосылки кризиса оперы-seria и рождение оперы-buff.
7. Роль Д. Перголези (1710 - 1736) и Д. Чимарозы (1749 - 1801) в развитии новых черт исполнительского стиля оперных артистов.
8. Методические труды, отражающие систему и методы воспитания певцов в Италии XVII, XVIII вв.
9. Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890).
10. Дж. Россини (1792-1868) – реформатор оперного искусства.
11. Оперное творчество В. Беллини (1801 - 1835) и Г. Доницетти (1797 - 1848) и его значение в развитии нового романтического исполнительского стиля.
12. Оперное творчество Д. Верди
13. Выдающиеся исполнители вокальных партий в операх Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти:
14. Вокально-эстетическое кредо композиторов-веристов – П. Масканьи (1863 - 1945), Р. Леонкавалло (1858 - 1919), Ф. Чилеа (1866 - 1950).
15. Роль Д. Пуччини (1858 - 1924) в сохранении и продолжении традиций итальянского оперного искусства.
16. Театр «Ла Скала». Открытие театра (1778).
17. Выдающиеся певцы – представители разных стран на сцене «Ла Скала».

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено)*

6.2.4 Вопросы к зачету по дисциплине

1. Вокальная педагогика XVII – XVIII веков в Италии (П. Този, Дж. Манчини, Н. Порпора)

2. Реформа Д. Россини.
3. Оперное творчество Дж. Верди – наивысшее выражение национальной оперной школы.
4. Становление верди-веристского оперного стиля.
5. Ведущие исполнители второй половины XIX века в Италии.
6. М. Гарсиа – крупнейший педагог XIX века.
7. В. Моцарт и особенности вокального исполнительского стиля.
8. Оперное творчество Р. Вагнера и особенности исполнительского стиля.
9. Основные особенности школы «Примарного тона» (Ф. Шмитт).
10. Выдающиеся европейские исполнители конца XX века.
11. Нивелировка вокальных школ на пороге XXI века.

6.2.5 Вопросы к экзамену по дисциплине

Экзамен проводится в форме защиты курсовой работы

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ

1. Выдающиеся певцы – представители разных стран на сцене «Ла Скала»: Дж. Сазерленд, М. Кабалье, П. Доминго, Х. Каррерас, Б. Христов, Н. Гяуров, И. Архипова, Е. Образцова, Е. Нестеренко, В. Атлантов и др.
2. Выдающиеся исполнители вокальных партий в операх Дж. Россини. Выдающиеся исполнители вокальных партий в операх Г. Доницетти.
3. Выдающиеся исполнители вокальных партий в операх В. Беллини.
4. Оперное творчество Р. Вагнера и особенности исполнительского стиля.
5. Первая исполнительница «Лунного Пьеро» А. Шёнберга (1874-1951) – А. Шеме.
6. Вокально-техническая сложность в партиях оперы «Воцтек» А. Берга.
7. Выдающиеся европейские исполнители конца XX века.
8. Истоки русской вокальной школы (народное и церковное искусство).
9. М. Глинка – основоположник русской вокальной школы.
10. Вокальное мастерство и выдающиеся певцы XIX века (О. Петров, А. Воробьева-Петрова, Д. Леонова, Е. Семенова).
11. Расцвет русской оперной культуры (М. Мусоргский, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков).
12. Ф. И. Шаляпин – непревзойденный мастер мирового оперного искусства.
13. Великая русская певица – А. В. Нежданова.
14. Русские певцы XIX века на сцене «La Scala».
15. Этапы становления советского оперного театра и расширение репертуара классических опер в 1930-1940е годы.
16. Выдающиеся певцы Большого театра.
17. Вокалисты – лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского
18. Интерпретация творчества современных композиторов певцами академических театров.

19. Новые виды оперного жанра на пороге XXI века (опера-драма, камерная опера, моноопера, музыкальный фарс, опера-мюзикл, рок-опера и др.)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учебное пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. - 147 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175>
2. Гельфельд, В.О. Неутомительные прогулки по волшебному городу классики / В.О. Гельфельд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Вып. 1. Обзор дискографии Рихарда Вагнера и Вольфганга Амадея Моцарта, а также 311 главных дисков в коллекции меломана. - 192 с. - ISBN 978-5-4475-1640-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118755>
3. Куклев, А.В. Оперное творчество Клаудио Монтеверди: у истоков belcanto : учебное пособие по специальности «Музыковедение» к курсу «История зарубежной музыки» / А.В. Куклев ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра сольного пения. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312210>
4. По страницам зарубежных арий [Ноты] : для голоса и фп. / Ред.-сост. К.И. Плужников. - СПб. : Композитор, 2013. - 71 с. - (Педагогический репертуар вокалиста. Сопрано).

7.2. Дополнительная литература

1. Барсова, Л.Г. Сольное пение: термины и понятия / Л. Г. Барсова ; Л.Г. Барсова. - СПб. : Изд-во СПб ГАТИ, 2009. - 128 с. - ISBN 978-5-88689-054-9
2. Дмитриев, Л. Основы вокальной методики [Текст]/Л. Дмитриев.- М.:Музыка,2004.-368 с.-ISBN 5-7140-0355-1.
3. Кириченко, Н.Н. Очерки по истории вокального искусства : учеб. пособие для вузов искусств и культуры, сред. спец. учеб. заведений по спец. 05.10.00-Вокальное искусство / Н. Н. Кириченко Мин-во культуры РФ; КГУКИ. - Краснодар : Эоловы струны, 2000.
4. Никольская-Береговская, К.Ф. Русская вокально-хоровая школа IX-XX веков. Методическое пособие / К.Ф. Никольская-Береговская. - М. : Языки

русской культуры, 1998. - 192 с. - ISBN 5-7859-0052-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211402>

5. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения : учеб. пособие для студентов муз. вузов / Н. Симакова ; Н. Симакова. - М. : Музыка, 1985. - 360 с.

6. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы: учебное пособие по курсу «История вокального искусства». – М., 1981

7.3. Периодические издания

Журналы

1. Музыкальная жизнь
2. Музыкальная академия
3. Народное творчество
4. Культура
5. Традиционная культура

Газеты

6. Музыкальное обозрение

Электронные периодические издания

7. Культура культуры (новый электронный журнал с 2014 г.): <http://www.cult-cult.ru/>
8. Музыкальный Клондайк (Газета): <http://www.muzklondike.ru/archive/>
9. Наше наследие: <http://www.nasledie-rus.ru/>
10. Педагогика искусства: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm>
11. Старинная музыка: <http://stmus.ru/arhive.html>
12. Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>

7.4. Интернет-ресурсы

1. Университетская библиотека он-лайн (biblioclub.ru)
2. РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru) Электронный каталог библиотеки КГИК - более 160 000 записей.
3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ)(feb-web.ru)
4. Журнальный зал (magazines.russ.ru)
5. Библиотека пьес (biblioteka.teatr-obraz.ru)
6. arXiv.org e-Print archive (arxiv.org)
7. Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine (<http://archive.org>)
8. •Электронная библиотека РГБ (<http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru>)
9. •Нотный архив Бориса Тараканова (<http://notes.tarakanov.net/>)
10. •Электронная библиотека студента (<http://studylib.com/humanitarian/>)
11. Периодические издания:
12. PhotoCASA: http://photocasa.ru/photo-journal/photojournals_pdf/

13. Аналитика культурологи: архив журнала
14. Дискуссия: <http://www.journal-discussion.ru/arhiv.html>
15. Искусство кино: <http://www.kinoart.ru/archive>
16. Культура культуры (новый электронный журнал с 2014 г.): <http://www.cult-cult.ru/>
17. Музыкальный Клондайк (Газета): <http://www.muzklondike.ru/archive/>
18. Наше наследие: <http://www.nasledie-rus.ru/>
19. Педагогика искусства: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm>
20. Российский научный журнал: http://rnjournal.narod.ru/journal_ru.html
21. Сеанс: <http://seance.ru/magazine/>
22. Семь искусств: http://7iskusstv.com/all_nomers.php
23. Старинная музыка: <http://stmus.ru/arhive.html>
24. Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Методические рекомендации для преподавателя. Для освоения данной дисциплины необходимо использовать следующие средства обучения, в которые входят:

- рабочая программа,
- основная и дополнительная учебно-методическая литература;
- аудио- и видео записи.

Эффективное применение традиционных и активных (альтернативных) средств и методов обучения позволит: создать у студентов мотивацию к изучению курса; формировать профессиональные компетенции, связанные с умениями студентов анализировать и систематизировать материал; формировать у студентов умения планировать и организовывать свою деятельность для достижения целей; последовательно развивать исследовательские способности; целенаправленно развивать навыки и умения применять приобретённые знания в практической деятельности. Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения: использование интенсивных методов обучения; использование проблемного метода изложения материала; оптимальное сочетание различных методов обучения; специально разработанные учебные материалы.

Деятельность преподавателя должна быть направлена на сознательное освоение студентами учебной дисциплины «История вокального искусства». Преподавателю необходимо четко проектировать учебный процесс, ясно формулировать задачи и цели дисциплины. Необходимо стремиться формировать у студентов не запоминание конкретных тем, а целостную систему знаний о развитии западноевропейской и русской вокальных школ. Курс «История вокального искусства» делится на три раздела. В нем последовательно раскрываются основные этапы развития вокального исполнительства и педагогики западноевропейских, русской вокальных школ с начала их формирования до наших дней. Занятия проводятся в лекционной и практической формах. Целесообразно рассматривать этапы развития

национальных вокальных школ в связи с эволюцией оперного жанра, наиболее активно определяющего развитие вокальной техники исполнительской культуры и педагогики. Огромный и значимый пласт камерного вокального искусства следовало бы выделить в самостоятельный курс или изучать факультативно. Вследствие того, что оперный жанр и школа классического, академического пения, стали развиваться в Италии, Франции и Германии раньше, чем в России, вначале рассматривается западноевропейское вокальное искусство, а затем русское. При изучении истории русского вокального искусства особое внимание следует уделить самобытности русской вокальной школы, а также выявить национальные корни современного искусства республик Российской Федерации.

Большой объем курса диктует уплотненную подачу материала, и в одной лекции излагается несколько значительных вопросов. Степень раскрытия материала ставится в прямую зависимость от соотношения выдвигаемого количества тем с установленным лекционным временем. Широта охвата отдельных вопросов курса «История вокального искусства» должна соотноситься с календарным планом изучения студентами курса общей истории музыки, что позволит не только избежать повторности, но и сэкономить лекционное время данного курса. Например, при изучении первых русских опер, которые рассматриваются в курсе общей истории русской музыки раньше, чем в данном курсе, следует сосредоточить внимание студентов в основном на вокально-исполнительских и педагогических вопросах. В то же время при изучении вокальной музыки Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова и современных композиторов необходимо раскрыть особенности стиля и эстетики их творчества. При изучении исполнительского искусства в республиках Российской Федерации необходимо уделить большее внимание вопросам истории национальной вокальной культуры, раскрывая черты исполнительства национальных самобытных форм оперного, камерного искусства и педагогики. По усмотрению педагога возможно проводить семинарские занятия, на которых студенты выступают с подготовленными докладами. Такие семинарские занятия можно проводить за счет информативно сжатого изложения лекционного материала. Эти занятия воспитывают у студента необходимые навыки самостоятельной работы с литературой и умение кратко, логично и профессионально излагать материал. Для лучшего усвоения курса и его живого восприятия рекомендуется использовать иллюстративный материал в виде CD, DVD дисков и видеокассет. Подбор музыкальных иллюстраций должен представлять искусство наиболее ярких, характерных для той или иной эпохи исполнителей. Для выявления самобытных черт национальных исполнительских культур в западноевропейском искусстве целесообразно дать прослушать одно и то же произведение в исполнении певцов различных национальных школ. При прослушивании великих певцов прошлого, следует учитывать техническое несовершенство записей их голосов. В иллюстрациях русского искусства рекомендуется показать исполнение одного и того же

произведения певцами разного времени, что позволит выявить устойчивость исполнительских традиций и их эволюцию.

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя. Это особая форма обучения студентов, предполагающая самостоятельную работу по заданиям преподавателя, выполнение которых потребует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Поэтому организация самостоятельной работы студентов является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Большой объём работы при изучении дисциплины ложится именно на самостоятельные формы, так как они являются базовыми в предстоящей педагогической и исполнительской работе. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в закреплении и осмыслении полученного на занятиях материала, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь им в решении актуальных проблем современной музыкальной педагогики и в собственном исполнительском творчестве. Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения учебно-методического материала;
- оценить уровень заинтересованности студентов, их профессиональную компетентность, психологическую мотивацию;
- точнее использовать индивидуальные особенности разных студентов в дальнейшем обучающем процессе.

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- подбор необходимой литературы;
- знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме;
- определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать литературу.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- учебно-методические пособия;
- дидактический материал;
- книги по истории вокального искусства;
- книги выдающихся мастеров вокального искусства;

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- работа с учебной (основной и дополнительной) литературой, её конспектирование и реферирование;
- подготовка выступлений и докладов по отдельным вопросам учебного курса;
- подготовка к контрольному уроку и экзамену;
- работа на занятии: составление плана индивидуального занятия и контроль над ходом его выполнения;
- выполнение заданий учебно-методического плана;
- выполнение заданий исследовательского характера.

7.6. Программное обеспечение

Компьютерный сетевой (Интернет) класс с установленными операционной системой Windows XP2007Server, пакетами MSOffice; MS office 2007 pro; Adobe CS6;

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Оборудованы учебные для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

концертный зал (от 300 посадочных мест, достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

малый концертный зал (от 50 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием);

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие направленности (профилю) программы;

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В организации обеспечены условия для содержания и профилактического обслуживания учебного оборудования, в том числе для ремонта музыкальных инструментов.

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятельностью студенческого научного общества, регулярным проведением конференций и других мероприятий. В КГИК издается региональный научный журнал «Культурная жизнь Юга России», выпускаются 3 электронных журнала.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

_____;
_____;
_____.
_____;
_____.
_____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и
рекомендованы _____ на _____ заседании _____ кафедры

(наименование)

Протокол № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____/_____/_____/_____

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

_____/_____/_____/_____

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующий кафедрой

_____/_____/_____/_____

(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)