

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

Рабочая программа учебной дисциплины

МДК 01.01.03. История и теория вокального искусства

специальность 53.02.04 «Вокальное искусство»


Квалификация выпускника: артист - вокалист, преподаватель

Форма обучения - очная

Нальчик, 2021

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.09. История и теория вокального искусства разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство»

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик  Карданова Ю.Б., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт  Богущая И.И., преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.09. История и теория вокального искусства рекомендована на заседании ПЦК «Теория музыки»
Протокол №1 от «28» августа 2021г.

Председатель ПЦК  Богущая И. И.

	Стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ..	14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Цель и задачи дисциплины

Цели дисциплины.

В основе дисциплины заложена основополагающая цель: вокальная музыка и, прежде всего, опера оказывает самое существенное влияние на развитие исполнительской актерской культуры и вокальной техники певцов. Следовательно, особенности оперной драматургии, творческие установки выдающихся оперных композиторов определяют вокально – исполнительские задачи и, как следствие этого, формируют методические принципы воспитания певцов. Для того чтобы оценить историю вокального исполнительства и педагогики, необходимо проследить эволюцию национальной оперы той или иной страны.

Термин «вокальная школа» в узком смысле предполагает совокупность вокально – технических средств, обеспечивающих высокий уровень исполнительства. «Национальная вокальная школа» - понятие значительно более широкое, определяющееся самобытностью национальной культуры, своеобразием исполнительского стиля, определенным эталоном звучания голоса.

При прохождении данной дисциплины преподавателем должны быть обеспечены межпредметные связи со следующими дисциплинами: историей, МХК, Музыкальной литературой, занятиями по вокалу, хоровым исполнительством.

Задачи дисциплины.

В комплексе музыкального образования предмет «**История вокального искусства**» имеет свои задачи:

освоение теоретических знаний об истории оперы, как особого жанра музыкального творчества.

изучение важнейших особенностей национальных вокальных школ, сложившихся в классической музыкальной культуре Западной Европы и России.

формирование целостного представления об опере, как одном из высочайших

воспитание осознанного творческого восприятия оперного языка разных национальных школ.

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины.

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:

Знать:

основные этапы развития и эволюции оперы, как жанра.

основные особенности развития оперного искусства в Италии, явившейся родиной этого жанра.

историю создания, замысел, образное содержание и особенности композиции отдельных оперных произведений, избранных для изучения в курсе.

особенности развития вокального искусства в разных оперных школах.

Уметь;

ориентироваться в мировом оперном искусстве.

различать отдельные направления в развитии певческого искусства западно-европейских и русской вокальных школ.

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
-------	--

ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).
ПК 1.2	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены
ПК 1.3	ПК1.4
ПК 1.5	Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями
ПК 1.6	Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач
ПК 1.7	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности
ПК 1.8	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.

Формой аттестации по учебной дисциплине является **контрольный урок**

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Индекс	Наименование дисциплины	Распределение по семестрам	Максимальная учебная нагрузка студента	Обязательные учебные занятия		Распределение обязательных учебных занятий по дисциплинам и семестрам		
				групповые	самостоятельные	4 курс		
		к.р				зач	ЭКЗ	
МДК 01.09.	История и теория вокального искусства	междисциплинарный	57	38	19	8		

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№	Наименование тем курса	Максимальная нагрузка	Количество аудиторных часов при очной форме обучения	Самостоятельная работа
	8 семестр	57	38	19
1.	Введение. Из истории возникновения оперы. Разновидности оперных школ Италии.		2	1
2.	Итальянская вокальная школа и вокальная педагогика в 17 – 18 вв. Итальянское вокальное искусство.		2	1
3.	Французская вокальная школа. Вокальное искусство в 17-18 вв. Вокальная педагогика Франции 17 – 18 вв.		2	1
4.	Итальянское вокальное искусство 19 в. Вокальная педагогика Италии 19 в.		2	1
5.	Вокальная педагогика Франции 19 в.		2	1
6.	Немецкая вокальная школа и вокальная педагогика 19 в. Вокальное исполнительство Германии в 19 в.		2	1
7.	Вокальная педагогика и вокальное исполнительство в Италии и в Германии в XX в.		2	1

8	Вокальная педагогика и вокальное исполнительство Франции в XX в. Избранные мастера вокального искусства XIX и XX вв.		2	1
9.	Театр «La Scala» и развитие итальянского оперного искусства.		2	1
10.	Оперное искусство в XX в.		2	1
11	Композиторы, писатели и музыканты об оперном искусстве. Р.Роллан, Б.Асафьев, Т.Руффо, А.Паваротти и др.		2	1
12.	Церковно-хоровое пение. Певцы и певческие школы в России с древнейших времен до 18в.		2	1
13.	Источники стиля русской вокальной музыки. Народная песня как источник кантиленного стиля в русской музыкеБылины и сказы как источники декламационного стиля. Декламация и речитатив в оперном искусстве русских композиторов. Кантилена в протяжной песне. Музыкально-драматическое искусство в России(обзор).		2	1
14.	Итальянская музыка в России. Интермедия и опера -буфф. Из истории создания первой оперы в России. Первые русские оперы, частные оперные антрепризы в России, их судьба, значения.		2	1
15.	Вокальные концерты в Петербурге и Москве. Музыка, посвященная Отечественной войне 1812 года. Мировые певцы в России. Музыкальные общества и клубы в России. Филармоническое общество. Французская комическая опера в России. Немецкая труппа в России.		2	1
16.	Первые русские певцы и певицы. Их значение в оперно-исполнительском искусстве России. Из истории русской оперной труппы в первой половине XVIII века.		2	1
17.	Оперное творчество русских композиторов до классического периода. Хоровое дело в России. Придворная певческая капелла. Вокальная педагогика и методика.		2	1
18.	Русские вокально-педагогические труды XIX века. Вокальная педаго-		2	1

	гика в Московской и Петербургской консерваториях с середины XIX века. Русская школа пения и её авторы. Выдающиеся русские и советские певцы. Обзор творчества. Выдающиеся русские и советские певцы. Обзор творчества			
19.	Контрольный урок		2	1
	Итого:	57	38	19

Содержание дисциплины

Дисциплина «История вокального искусства» имеет важное значение для обучения студентов вокального отделения. Данный курс строится в основном на обзорных темах, которые раскрывают особенности оперной культуры и оперно – исполнительских традиций каждой национальной школы. Но поскольку именно Италия имеет наиболее продолжительную, яркую историю развития и эволюции оперного исполнительства, основной акцент сделан на изучении особенностей трехвековой истории оперной культуры этой страны.

Принято считать, что в XX в. национальные традиции оперного исполнительства отчасти нивелируются, что привело к формированию единой эталонной школы академического пения, вобравшего в себя все лучшее, что было выработано в каждой национальной школе.

1. **Введение. Из истории возникновения оперы. Разновидности первых школ Италии.**
Особенности становления итальянских оперных школ: Флорентийская, Римская, Венецианская, Неаполитанская.
2. **Итальянская вокальная школа и вокальная педагогика в 17 – 18 вв.**
Консерватории 17 – 18 вв., как первые центры профессионального обучения певцов – исполнителей. Развитие у итальянских певцов разносторонних музыкальных способностей. Формирование основных методических принципов обучения и воспитания вокалистов. Появление первых теоретических трудов по педагогике вокала. Основные положения этих работ.
Вокальное искусство Италии 17 -18 вв.
Итальянский оперный театр 18 в. Искусство певцов кастратов. Формирование важнейших оперных жанров итальянской оперы – серьезной и комической.
3. **Французская вокальная школа. Вокальное искусство в 17-18 вв.**
Французская национальная вокальная школа и классицизм. Ж.Б. Люли и французская опера 17 в. Ж.Ф. Рамо и французская опера 18 в.
Влияние оперного творчества К.В. Глюка на развитие вокального искусства. Основные принципы реформы К.В. Глюка. Оперы Глюка в Париже.
Вокальная педагогика Франции 17 – 18 вв.
Методические труды по вокальной педагогике М. Басили, П.Ж. Гара и др. Основные принципы педагогики.
4. **Итальянское вокальное искусство 19 в.**
Расцвет в итальянском вокальном искусстве виртуозного пения. Совершенствование во-

кальной педагогики. Утверждение и распространение итальянской оперы и итальянской вокальной школы в музыкальном искусстве Европы. Появление певцов нового типа, решающих задачу создания музыкально – сценического образа (Дж. Паста, Дж. Рубини и др.).

Вокальная педагогика Италии 19 в.

Оперное творчество итальянских композиторов 19 в. – Россини, Беллини, Доницетти, Верди. Изменение исполнительского стиля и дальнейшее развитие методических принципов воспитания вокалистов в итальянской оперной школе. Появление новой плеяды вокальных педагогов во главе с Ф. Ламперти.

5. Вокальная педагогика Франции 19 в.

Новый этап в развитии вокальной педагогики Франции. В середине 19в. появление знаменитых «Школ пения» французских певцов реформаторов Ж.Л. Дюпре и М. Гарсиа

6. Немецкая вокальная школа и вокальная педагогика 19 в.. Вокальное исполнительство Германии в 19 в.

Формирование немецкой вокальной школы. Появление певцов нового типа. Преобладание инструментального характера звучания певческого голоса, как характерная особенность национального вокального искусства.

Оперное творчество Моцарта и Бетховена. Реформа Вагнера в опере и новая трактовка вокальной партии в операх композитора.

Вокальная школа России. Вокальная педагогика и исполнительское искусство России в 19 – 20 вв.

Особенности развития оперного искусства и вокальной педагогики в России. Опора русской оперы на песенную культуру России; сближение песни с оперой. Значительное достижение русской классической оперы в 19 в. Влияние русской народной песни на вокальную педагогику в России. Создание традиций русской вокально-исполнительской школы. Выдвижение выдающихся ее представителей на мировую арену.

Продолжение лучших традиций русской вокальной школы в современном оперном искусстве.

7. Вокальная педагогика и вокальное исполнительство в Италии в XX в.

Итальянская опера на рубеже 19 -20 вв. Творчество «веристов» и появление нового исполнительского стиля и новой плеяды итальянских оперных певцов: Э. Карузо, Т. Руффо, Б.Джилли, Э. Пинца. Традиции и новаторство в преподавании вокала в консерваториях Италии в 20 в. Роль и значение образцов старинной музыки на начальной стадии обучения. Совершенствование вокально – исполнительского искусства после окончания консерватории в музыкальной академии «Санта – Чечилия» в течении двух лет.

Международный центр усовершенствования оперных артистов при театре «La Scala». Подготовка певцов – премьеров и примадонн в Италии.

8. Вокальная педагогика и вокальное исполнительство Германии в XX в.

Новое направление в немецкой национальной школе получившее название «Школа примарного тона» Ф. Шмита и ее дальнейшее развитие в вокальной педагогике Германии в 20 в.

Немецкое оперное искусство 20 в. и его выдающиеся представители Р.Штраус, А.Шенберг, А.Берг. Влияние новейших опер немецких композиторов на экспрессионистический стиль исполнения певцов.

Вокальная педагогика и вокальное исполнительство Франции в XX в.

Сохранение лучших традиций вокального искусства Западной Европы при обучении вокальному искусству в Парижской консерватории.

Влияние на современную педагогику вокального искусства новейших течений музыки и прежде всего французского музыкального импрессионизма.

Избранные мастера вокального искусства XIX и XX вв.

Изучение творческих биографий наиболее известных оперных исполнителей этого периода.

9. Театр «La Scala» и развитие итальянского оперного искусства.

История создания театра. Репертуар. Творчество Паизиелла, Чимарозы, Россини, Верди и Ла Скала.

10. Оперное искусство в XX в.

Разнообразие и богатство развития оперных традиций в 20 в. Развитие жанра камерной оперы.

11. Композиторы, писатели и музыканты об оперном искусстве. Р.Роллан, Б.Асафьев, Т.Руффо, А.Паваротти и др.

Творческий интерес и любовь к опере выдающихся деятелей литературы и искусства в разные эпохи, в особенности в 19 – 20 вв.

12. Церковно-хоровое пение. Певцы и певческие школы в России с древнейших времен до 18в.

13. Народная песня как источник кантиленного стиля в русской музыке. Былины и сказы как источники декламационного стиля. Декламация и речитатив в оперном искусстве русских композиторов. Кантилена в протяжной песне. Музыкально-драматическое искусство в России (обзор).

14. Итальянская музыка в России. Интермедия и опера -буфф. Из истории создания первой оперы в России. Первые русские оперы, частные оперные антрепризы в России, их судьба, значения.

15. Вокальные концерты в Петербурге и Москве. Музыка, посвященная Отечественной войне 1812 года. Мировые певцы в России. Музыкальные общества и клубы в России. Филармоническое общество. Французская комическая опера в России. Немецкая труппа в России.

16. Вокальные концерты в Петербурге и Москве. Музыка, посвященная Отечественной войне 1812 года. Мировые певцы в России. Музыкальные общества и клубы в России. Филармоническое общество. Французская комическая опера в России. Немецкая труппа в России.

17. Оперное творчество русских композиторов до классического периода. Хоровое дело в России. Придворная певческая капелла. Вокальная педагогика и методика.

18. Русские вокально-педагогические труды XIX века. Вокальная педагогика в Московской и Петербургской консерваториях с середины XIX века. Русская школа пения и её авторы. Выдающиеся русские и советские певцы. Обзор творчества. Выдающиеся русские и советские певцы. Обзор творчества

самостоятельная работа студентов

1. Введение. Из истории возникновения оперы. Разновидности оперных школ Италии.

Повторение теоретического материала по музыкальной литературе: Оперные школы Италии - Флорентийская, Римская, Венецианская, Неаполитанская.

2. Итальянская вокальная школа и вокальная педагогика в 17 – 18 вв.

Чтение дополнительной литературы.

3. Вокальное искусство Италии 17 -18 вв.

Чтение дополнительной литературы. Прослушивание избранных фрагментов из опер по списку педагога.

4. Французская вокальная школа. Вокальное искусство в 17-18 вв.

Чтение дополнительной литературы. Прослушивание избранных фрагментов из опер по списку педагога.

5. Вокальная педагогика Франции 17 – 18 вв.

Чтение дополнительной литературы. Прослушивание избранных фрагментов из опер

- по списку педагога.
6. **Итальянское вокальное искусство 19 в.**
Прослушивание избранных фрагментов из опер по списку педагога.
 7. **Вокальная педагогика Италии 19 в.**
Чтение дополнительной литературы. Например: «Письма Россини и Верди».
 8. **Вокальная педагогика Франции 19 в.**
Чтение дополнительной литературы.
 9. **Немецкая вокальная школа и вокальная педагогика 19 в.. Вокальное исполнительство Германии в 19 в.**
Чтение дополнительной литературы.
 10. **Вокальная школа России. Вокальная педагогика и исполнительское искусство России в 19 – 20 вв.**
Чтение дополнительной литературы.
 11. **Вокальная педагогика и вокальное исполнительство в Италии в XX в.**
Чтение дополнительной литературы.
 12. **Вокальная педагогика и вокальное исполнительство Германии в XX в.**
Чтение дополнительной литературы.
 13. **Вокальная педагогика и вокальное исполнительство Франции в XX в.**
Чтение дополнительной литературы.
 14. **Избранные мастера вокального искусства XIX и XX вв.**
Чтение дополнительной литературы: мемуары, письма, воспоминания.
 15. **Театр «La Scala» и развитие итальянского оперного искусства.**
Чтение отрывков из монографий и популярных изданий о выдающихся певцах театра «La Scala».
 16. **Оперное искусство в XX в.**
Знакомство с избранными операми западно – европейских, американских и отечественных композиторов.
 17. **Композиторы, писатели и музыканты об оперном искусстве. Р.Роллан, Б.Асафьев, Т.Руффо, А.Паваротти и др.**
Чтение дополнительной литературы: мемуары, письма, воспоминания.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Наличие музыкального центра, дискография, библиотечный фонд.

Средства обеспечения освоения материала (аудио, видео материалы: CD, DVD).

В курсе предмета «**История вокального искусства**» используются аудио материалы, рекомендованные при изучении дисциплин «Зарубежная музыкальная литература» и «Русская музыкальная литература».

Материал дисциплины «История и теория вокального искусства» развивает и разъясняет основные задачи, которые стоят перед студентами вокально- исполнительского отделения. Знания и навыки, полученные студентами направлены на практическое использование методических принципов в работе по специальности, в пении. Полученные знания значительно расширяют музыкальный и творческий диапазон студентов, а также позволяют им самостоятельно решать вопросы профессионального характера. Кроме этого, данный курс нацелен на приобщение учащихся к творческой жизни и деятельности выдающихся вокалистов прошлого и современности.

Методические рекомендации преподавателям.

Основной формой работы в курсе предмета «История и теория вокального искусства» является урок. Выбор формы урока обусловлен содержанием изучаемого материала: исторический обзор, знание конкретных произведений вокального искусства зарубежной, русской и советской музыки. Обзор вокально-певческих школ и вокального искусства в хронологической последовательности.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Изучение данного предмета предполагает не только классную, но и внеклассную работу, которая включает как закрепление пройденного на уроке, так и самостоятельное изучение материала. Прослушивание избранных оперных фрагментов. Подготовка докладов и сообщений о всемирно известных оперных театрах и знаменитых певцах.

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен стремиться целенаправленно и систематически заниматься самостоятельно. Прежде всего ему необходимо регулярно прослушивать изучаемые произведения, а также фрагменты из него; заучивать наизусть важнейшие темы из этих произведений; составлять краткие конспекты – анализы изучаемых произведений, с использованием материалов, изложенных в основных учебных пособиях. Кроме этого студенту необходимо пользоваться дополнительной литературой и музыкально – энциклопедическими справочниками, углубляющими знания о предмете; более продвинутые студенты могут так же расширять свой музыкальный багаж посредством самостоятельного изучения отдельных произведений, входящих в список дополнительной музыкальной литературы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

- 1.Верди Дж. Избранные письма. Л., 1973г.
- 2.Волков Ю. Песни, оперы, певцы Италии. М., 1967 г
- 3.Лаури – Вольпи Д. Вокальные параллели. Л., 1972г.
- 4.Левик С. Четверть века в опере. М., 1979г.
- 5.Левик С. Записки оперного певца. М., 1962г.
- 6.Ламперти Фр. Искусство пения. М. – П., 1892, 1923г.г.
- 7.Роллан Р. Опера в XVII веке. М., 1931г.
- 8.Россини Дж. Избранные письма, высказывания, воспоминания. Л., 1969г.
- 9.Торторелли В. Энрико Карузо. М., 1965г

10. Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. М., 1961г.
11. Тимохин В. Мастера вокального искусства XX в. М., 1974г.
12. Штейнпресс Б. Популярный очерк по истории музыки до XIX века. М., 1963 г.
13. Штейнпресс Б. Музыка XIX века. М., 1968г.
14. Ферман В.Э. Оперный театр. Статьи и исследования. Музгиз, М., 1961г.
15. Гозенпуд А. Оперный словарь. «Музыка», Л., 1965г.
16. Оперные либретто. Краткое изложение содержания, биографические справки о композиторах. Редакторы составители Панкратов В.А., Полякова Л.В., Ципин Г.М., Музгиз, М., 1962г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
Уметь:	
У1.ОК применять теоретические знания в исполнительской практике	применяет теоретические знания в исполнительской практике
У2 пользоваться специальной литературой	знает и пользоваться специальной литературой
Знать:	
З1 основные этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства	знает историю становления вокального искусства под влиянием
З.2 профессиональную терминологию;	Владеет терминалогией, пользуется ею в работе