

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 02.10.2024 11:21:56
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

30 сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История исполнительского искусства

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Вокальное искусство»

Нальчик
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины - раскрыть историю развития вокального исполнительского искусства и педагогики в контексте не только музыкальной, но и мировой культуры в целом.

Задачи дисциплины: характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ; выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и прежде всего оперной музыки; раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей; раскрытие зависимости эволюции вокальной методики от задач вокального исполнительства; ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных школ и эпох; ориентирование в профессиональных ценностях тех явлений вокальной культуры, которые существуют и развиваются на основе преемственности традиций и новаторства; воспитания навыка исполнительского анализа; воспитания навыка самостоятельной работы с литературой.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных **компетенций**:

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5)

- Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1).

Индикаторы достижения компетенций:

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран; основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыковедении периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
		Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	32		3
Аудиторные занятия	12		
Самостоятельная работа*	20		

3.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
		Лекции	Семинарские занятия	СРС	
	I. ИТАЛЬЯНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА				
1	Истоки национальной вокальной школы, ее становление и развитие в XVII - XVIII вв.				
2	Оперные школы. Идейно-исторические предпосылки кризиса оперы-seria и рождение оперы-buffa.				
3	Вокальная педагогика Италии XVII - XVIII вв. Выдающиеся певцы.				
4	Итальянское вокальное искусство XIX века (до 1890 года). Дж. Россини – реформатор оперного искусства.				
5	Оперное творчество В. Беллини и Г. Доницетти.				
6	Оперное творчество Дж. Верди.				
7	Вокальная педагогика Италии XIX века.				
8	Итальянское вокальное искусство с конца XIX – до 80-х гг. XX века.				
9	Семинар				
	II. ФРАНЦУЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА				
10	Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII века.				
11	Оперная реформа К.В. Глюка. Вокальная педагогика Франции XVIII века.				
12	Французское вокальное искусство XIX века. Вокальная педагогика Франции XIX века. К. Дюпре, М. Гарсиа.				
13	Вокальное искусство Франции с конца XIX – до 80-х гг. XX века Вокальная педагогика.				
	III. НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА				
14	Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до середины XIX века.				
15	Развитие немецкого вокального искусства с середины XIX до 80-х годов XX в. Вокальная педагогика. Формирование национальной немецкой школы «Примарного тона».				
16	Современное западноевропейское вокальное искусство.				

17	Семинар				
	IV. РУССКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА				
1	Русская национальная вокальная школа. Истоки.				
2	Развитие светского вокального искусства второй половины XVII - первой четверти XIX века.				
3	Вокальная педагогика России второй половины XVII – XIX века.				
4	Становление русской классической вокальной школы в сер. XIX века.				
5	Вокальная педагогика середины XIX века. М. Глинка, А. Варламов, А. Даргомыжский.				
6	Музыкальная жизнь России 1860-1870-х гг. и развитие русской певческой культуры.				
7	Вокальная педагогика 1860-1870-х гг. Открытие консерваторий в Москве и Санкт-Петербурге.				
8	Семинар				
9	Развитие русского вокального искусства конца XIX – начала XX века.				
10	Московская частная опера С.И. Мамонтова. Опера С.И. Зимина. Русские сезоны С.П. Дягилева в Париже.				
11	Вокальная педагогика конца XIX – начала XX века. Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов. Влияние творчества Ф.И. Шаляпина на мировую вокальную культуру.				
12	Становление и развитие советского вокального искусства (с 1917 по 1941 год)				
13	Вокальная педагогика советского периода				
14	Вокальное искусство периода ВОВ и середины XX века (до 1970-х гг.) Вокальная педагогика.				
15	Развитие вокальной культуры второй половины XX века (до 1991 года). Вокальная педагогика.				
16	Развитие вокальной культуры второй половины XX века (до 1991 года). Вокальная педагогика.				
17	Вокальное искусство России конца XX – начала XXI века. Вокальная педагогика				
18	Семинар	12		20	зачет

Содержание дисциплины
ЧАСТЬ I
ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Раздел I

ИТАЛЬЯНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Тема 1. 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).

Основопологающая 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).

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 *dasaro*, 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).

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.

Тема 2. **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 цирюльник» - завершение развития оперы buff.

Вокально-эстетическое кредо композитора. Создание ярких образов средствами высокой культуры belcanto и неисчерпаемого мелодического богатства.

Оперное творчество В. Беллини (1801 - 1835) и Г. Доницетти (1797 - 1848) и его значение в развитии нового романтического исполнительского стиля.

Выдающиеся исполнители вокальных партий в операх Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти: М. Гарсиа (отец), Джулия и Джудитта Гриси, Л. Лаблаш, Д. Паста, Д. Ригетти-Джорджи, Д. Рубини, И. Кольбран, А. Тамбурины.

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. 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 качественными сдвигами в области оперного искусства.

Ф. Ламперти (1813 - 1892) – выдающийся педагог новой итальянской школы.

Л. Джиральдони (1821 - 1892) – оперный певец, педагог.

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.

Тема 3. **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.

Выдающиеся певцы: Дж. Беллинчioni, 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.

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.

Раздел II

ФРАНЦУЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Тема 4. 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. 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 ЛеРошуа – 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.

Тема 5. 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.

Становление романтизма в оперном искусстве. Певцы нового романтического исполнительского стиля: Д. Грасс, А. Нурри, Ж. Дюпре (реформатор оперного искусства), М Малибран.

Реализм в 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 *voixmixtesombree*; 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).

Тема 6. 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. Тиль, 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 вокализмах 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.

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.

Раздел III

НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Тема 7. 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. Открытие национальной оперы в последней четверти XVIII в.

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 Девятой симфонии Бетховена – Г. Зонтаг. Знаменитая немецкая певица В. Шредер-Девриент в партии Леоноры из оперы «Фиделио» Л. Бетховена.

В 1869 г. открытие нового здания Венской оперы.

Отражение романтизма в музыкальном искусстве. Дрезденский театр. Основополагающая роль К. Вебера (1786-1826) в создании немецкого романтического музыкального театра. Особенности музыкальной драматургии. Перерастание жанра зингшпиль в романтическую оперу.

Первые знаменитые исполнители партии Агаты в опере «Волшебный стрелок» К. Вебера – В. Шредер-Девриент (в Дрездене) и Г. Зонтаг (в Праге).

Р. Вагнер (1813-1883) – реформатор оперного искусства. Создание музыкальной драмы. Новый принцип музыкальной драматургии в раскрытии содержания вокально-симфоническими средствами. Роль оркестра как главного действенного начала в опере. Неотделимость голосовой сферы от инструментальной. Значение творчества Р. Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца.

Первые исполнители опер Р. Вагнера: В. Шредер-Девриент, И. Тихачек, Л. Шнорр фон Карольсфельд, М. Шнорр, А. Киндерман, А. Матерна, Фр. Бетц.

Вагнеровские певцы конца XIX – начала XX в.: Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Решке, А. Ниман, Э. Гура.

Вокальная педагогика

Формирование национальной немецкой школы «Примарного тона», вызванное фонетическими особенностями языка и специфичностью и сложностью оперной 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.

Тема 8. Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX в.

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). Ритмическое 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.

Оперное искусство Германской Демократической Республики.

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).

Основные вокально-эстетические и методические установки, наиболее характерные упражнения и их анализ с позиции современной науки о голосе.

Научно-исследовательская работа в лаборатории Дрездена. Связь консерватории Берлина с клиникой «Шаритэ».

ЧАСТЬ II

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

РАЗДЕЛ I

ИСТОРИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Тема 1. Истоки русской национальной вокальной школы

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 театральные 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.

Тема 3. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX в.

Характеристика предглинкинской эпохи. Начало классического периода русской оперной культуры – развитие музыкальной драматургии оперного жанра и национальных классических видов оперной вокализации (мелодического речитатива, силлабической кантилены и колоратуры) в творчестве М. Глинки (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 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.

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.

Тема 4. 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.

Вокальная педагогика.

Система воспитания певцов. Открытие Петербургской (1862) и Московской (1866) 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 5. Развитие русского вокального искусства конца XIX – начала XX в.

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. Характеристика оперной культуры Большого и Мариинского театров.

Плеяда выдающихся певцов предреволюционного периода, исполнителей русской и западноевропейской оперной классики: Е. Збруева, А. Большка-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.

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.

Раздел II

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА сер. XX - н. XXI

Тема 6. Великая Октябрьская социалистическая революция, ее значение в становлении и развитии советской вокальной культуры (с 1917 года до середины 1950 гг.)

Характеристика искусства революционного времени. Коренные изменения социальной роли искусства и условий его развития. Борьба партии за сохранение и развитие лучших традиций классического искусства.

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. Держинского, «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. Батурич, А. Иванов, Д. Гамрекели, 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 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. Роль радио в пропаганде камерного искусства. 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.

Тема 7. 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 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 советского оперного театра. Практика гастролей театров в стране.

Концертно-камерная вокальная культура.

Стилевое многообразие концертно-камерного репертуара. Развитие концертно-камерного исполнительства советской 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.).

Успех певцов национальных республик (Киргизии, Казахстана и др.) на всесоюзных и международных конкурсах. Практика республиканских и региональных конкурсов.

Концертно-камерное исполнительство в 1980-е гг. 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.

Научная и организаторская работа вокальной секции научно-методического центра Министерства культуры РСФСР.

Вокально-технические и исполнительские установки и методы практической советской педагогики.

Основное содержание печатных трудов по вокальной методике, исполнительскому искусству и научных исследований.

Педагогика 1980-х гг. воспитание будущих оперных певцов в учебных театрах. Всесоюзная вокальная конференция (Киев, 1982 г.). Основное содержание методических и исследовательских работ 1980-х гг.

Международное значение советского опыта развития многонациональной вокальной культуры. Выдающиеся певцы советских театров 1950-1980 гг.

Пути развития вокального искусства к XX – н. XXI вв.

4. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа слушателя над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиа оборудования

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений слушателю можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности слушателя на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности слушателей; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «История исполнительского искусства» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;

- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний **специалистов** по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого ассистенты-стажеры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Оценочная шкала экзаменационного ответа, позволяющая проверить уровень сформированности компетенций:

- Полный ответ на каждый вопрос, заявленный в билете, а также на дополнительные вопросы – оценка «5» (отлично)
- Неполный ответ на вопросы билета, но раскрыты дополнительные вопросы – оценка «4» (хорошо)
- Неполный ответ на вопросы билета, неполный ответ на дополнительные вопросы – оценка «3» (удовлетворительно)
- Неполученный ответ – оценка «2» (неудовлетворительно)

Примерные тесты:

1. Какая страна является родиной оперы?
 - а) Бельгия
 - б) Италия
 - в) Германия
2. Первое произведение оперного жанра:
 - а) «Дафна»
 - б) «Эвридика»
 - в) «Свадьба Фемиды и Пилея»
3. Речитатив – это...
4. Какие вокальные школы существовали в Италии XVII в.?
 - а) Болонская, Римская, Венецианская, Неаполитанская.
 - б) Флорентийская, Миланская, Римская, Неаполитанская.
 - в) Флорентийская, Римская, Венецианская, Неаполитанская.
5. Ария – это...
6. Какой метод лежал в основе обучения пению в Италии XVII – XVIII вв.?
 - а) эмпирический

- б) теоретический
7. Кто из следующих композиторов первым вывел итальянскую оперу из кризиса?
 - а) Г. Доницетти
 - б) Д. Россини
 - в) В. Беллини
 8. Какой тип дыхания стал основным в методике преподавания пения Италии XIX в.?
 - а) ключичный
 - б) косто-абдоминальный
 - в) брюшной
 9. Веризм – это...
 10. Перечислите основные творческие принципы К. Глюка, которые легли в основу его оперной реформы.
 11. Назовите характерную особенность немецкого вокального искусства.
 12. Сколько опер написал Л. Бетховен?
 - а) одну
 - б) три
 - в) около десяти
 13. Зингшпиль – это...

Вопросы к экзамену:

История зарубежного вокального искусства:

1. Зарождение музыкально-театрального жанра в Италии. Формирование вокальных школ.
2. Исполнительское искусство XVII – XVIII вв. Искусство певцов-кастратов. Сенезино(Каффарелли), Фаринелли.
3. Идеино- исторические предпосылки кризиса оперы-seria и зарождения оперы-buff.
4. Вокальная педагогика Италии XVII – XVIII вв.
5. Характеристика оперного творчества Россини, Беллини, Доницетти. Развитие нового исполнительского стиля.
6. Верди и его роль в развитии вокального искусства Италии. Становление новой исполнительской школы.
7. Вокальная педагогика Италии XIX в.
8. Вокально-эстетическое кредо композиторов-веристов (Масканьи, Леонкавалло, Пуччини).
9. Вокальное искусство и педагогика Италии конца XIX – начала XX вв.
10. Театр LaScala. Центр усовершенствования при театре. Подготовка певцов-премьеров.
11. Вокальное искусство Франции XVII – XVIII вв. Вокальное творчество Ж. Люлли и Ж. Рамо.
12. Вокальная педагогика Франции XVII – XVIII вв.
13. Французское вокальное искусство XIX в. Большая опера Д. Мейербера.
14. Развитие «лирической» и «реалистической» оперы во Франции XIX в.
15. Вокальное искусство Франции конца XIX – начала XX вв. (К. Дебюсси, М. Равель, французская «шестерка»).
16. Вокальное исполнительство и педагогика Франции XIX – XX вв.
17. Формирование и развитие немецкой вокальной школы до середины XIX в. Выдающиеся исполнители (истоки немецкой вокальной школы - И. Бах, Ф. Гендель, В. Моцарт, Л. Бетховен, В. Шредер-Девриент, Г. Зонтаг).
18. Р. Вагнер - реформатор оперного искусства. Создание музыкальной драмы. Первые исполнители опер Вагнера.

19. Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – начала XX вв. (Р. Штраус, композиторы новой венской школы). Выдающиеся исполнители – К. Флагстад, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф.
20. Вокальное исполнительство и педагогика Германии XIX – XX вв.

История русского вокального искусства:

1. Истоки и зарождение русской вокальной школы.
2. Первые оперы XVIII в. (до Глинки). Творчество В. Пашкевича.
3. Музыкальная культура, развитие вокального жанра в России в XIX в.
4. М. Глинка и его ученики.
5. Оперное и камерно-вокальное творчество А. Даргомыжского.
6. «Школа» А. Варламова и его ученики.
7. Возникновение и становление двух ведущих консерваторий Москвы и Санкт-Петербурга.
8. Творчество композиторов «Могучей кучки». (Опера Бородина «Князь Игорь»).
9. Оперное и камерно-вокальное творчество Н. Римского-Корсакова.
10. Оперное и камерно-вокальное творчество П. Чайковского.
11. Оперное творчество М. Мусоргского.
12. Творчество певцов Ф. Стравинского и Н. Фигнера.
13. Частная опера С. Мамонтова.
14. Выдающиеся русские исполнители: Ф. Шаляпин, А. Нежданова, Л. Собинов.
15. Оперное и камерно-вокальное творчество С. Рахманинова.
16. Выдающиеся исполнители Большого театра.
17. Творчество Г. Свиридова, Р. Щедрина, Т. Хренникова.
18. Вокальное творчество Д. Шостаковича.
19. Вокальное творчество С. Прокофьева.
20. Выдающиеся певцы XX века – С. Лемешев, И. Архипова, А. Пирогов и т.д.

Самостоятельная работа

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. Самостоятельная работа слушателей направлена на решение следующих задач:

- получение, обработка и сохранение источников информации;
- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование, реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине.

Темы рефератов:

1. «Флорентийская камерата».
2. Н. Порпора.
3. Различие и сходство оперных школ Италии.
4. Опера-буфф.
5. Значение творчества Дж. Россини в развитии вокального искусства.
6. Творчество Беллини и Доницетти.
7. Творчество Дж. Верди – вершина национальной оперной школы.
8. Значение Дж. Пуччини
9. Значение оперной реформы К. Глюка.
10. Музыкальный импрессионизм.
11. Педагогические принципы М. Гарсиа

12. Оперная реформа Р. Вагнера
13. Педагогические принципы М. Глинки
14. Значение композиторов «Могучей кучки» в развитии вокального искусства России.
15. Московская частная опера С.И. Мамонтова

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- Волков Ю. Песня, опера, певцы Италии. – М., 1967
- Вопросы вокальной педагогики / Ред. Л. Дмитриев. Вып. 6 – М., 1976
- Дмитриев Л. О воспитании певцов в центре усовершенствования оперных артистов при театре Ла Скала. – В сб.: Вопросы вокальной педагогики. Вып. 5 – М., 1976
- Львов Б. Из истории вокального искусства. – М., 1964
- Пальмеджани Ф. МаттиаБаттистини. – М., 1969
- Розанов А. Полина Виардо. – М., 1969
- Руффо Т. Парабола моей жизни. – М., 1964
- Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. – М., 1961
- Тимохин В. Мастера вокального искусства ХХв. – М., 1974
- Шильников Н. О вокально-педагогической практике в Италии. – В сб.: Вопросы физиологии пения и вокальной методики. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 25. – М., 1975
- Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы: учебное пособие по курсу «История вокального искусства». – М., 1981
- Барсова Л. Н. Забела-Врубель. – Л., 1982
- Варламов А. Полная школа пения. – М., 1953
- Дмитриев Л. Основы вокальной методики, гл. I. – М., 1968
- Львов М. А.В. Нежданова. – М., 1952
- Львов М. Русские певцы. – М., 1965
- Машевский Г. Вокальное исполнительство в воззрениях и практике Даргомыжского. – В сб.: Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9 – М., 1975
- Покровский Б. Об оперной режиссуре. – М., 1972
- Покровский Б. Размышления об опере. – М., 1979
- Серов А. Воспоминания о М.И. Глинке. – М. – Л., 1951
- Чайковский П. Об опере и балете / Сост. И. Кунина – М., 1960

Дополнительная литература

- Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии, ч. 1. – М., 1929
- Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии, ч.2. – М., 1932
- Верди Д. Избранные письма. – Л., 1975
- Вопросы физиологии пения и вокальной методики / Ред. О. Агарков. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 25. – М., 1975
- Даль Монте Т. Голос над миром. – М., 1966
- Джилли Б. Воспоминания. – М., 1967
- Дмитриев Л. Методические взгляды Э. Барра (Милан). – В сб.: Вопросы физиологии пения и вокальной методики. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 25. – М., 1975
- Друскин М. История зарубежной музыки. – М., 1980
- Иванов-Борецкий М. Музыкальная хрестоматия. – М., 1936
- Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. – Л., 1972
- Левик Б. История зарубежной музыки. – М., 1980
- Ливанова Т. История западноевропейской музыки, т. I. – М., 1983; т. II. – М., 1982

- Ламперти Ф. Искусство пения. Перевод с итальянского. – М., - П., 1923
- Мартынов И. Прогрессивные тенденции в современной зарубежной опере – М., 1974
- Музыка XX в. Очерки / Ред. Д. Житомирский. – М., 1976
- Назаренко И. Искусство пения. – М., 1963
- Роллан Р. Музыканты прошлых дней. – М., 1938
- Розеншильд К. История зарубежной музыки. – М., 1963
- Россини Дж. Избранные письма, высказывания / Сост. Е. Бронфин. – Л., 1969
- Соловцова Л. Джузеппе Верди. – М., 1969
- Торторелли В. ЭнрикоКарузо. – М., 1965
- Фучито С. Искусство пения и вокальная методика ЭнрикоКарузо. – Л., 1967
- Черная Е. Австрийский музыкальный театр до Моцарта. – М., 1965
- Штейнпресс Б. Популярный очерк по истории музыки до XIX в. – М., 1963
- Штейнпресс Б. Музыка XIX в. – М., 1968
- Энтелис Л. Силуэты композиторов XX в. – Л., 1975
- Акулов Е. оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978
- Асафьев Б. М.И. Глинка. – М., 1954
- Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии, ч. III. – М., 1956
- Багадуров В. Глинка и вокальный педагог. – В сб.: М. Глинка. – М., 1950
- Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М. Глинки. – М., 1963
- Богомоллов Н. 60 лет в оперном театре. – Л., 1967
- Васина-Гроссман В. Камерное творчество Д. Шостаковича. В сб.: Советская музыкальная культура. – М., 1980
- Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. – М., 1968
- Гарин Э. С Мейерхольдом. – Л., 1974
- Глинка М. Записки. – М.-Л., 1950
- Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. – Л., 1971
- Гозенпуд А. Русский оперный театр между двух революций 1905 – 1917 гг. – Л., 1975
- Грошева Е. Большой театр. – М., 1962
- Грошева Е. Иван Паторжинский. – М., 1976
- Каплан Э. Жизнь в музыкальном театре. – Л., 1969
- Коган Г. Избранные статьи. – М., 1972
- Кравейшвилли Б. Незабываемое. Записки певца. –Тбилиси, 1970
- Кремлев Ю. Эстетические взгляды Прокофьева. – М.-Л., 1956
- Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. – М., 1957
- Ласточкина К. О.А. Петров. – Л.-М., 1950
- Левик С. Записки оперного певца. – М., 1955
- Левик С. Четверть века на сцене русской оперы. – М., 1970
- Ливанова Т. Оперная критика в России. – М., 1966-1973
- Мартынов И. О музыке и ее творцах. – М., 1980
- Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968
- Пазовский А. Дирижер и певец. – М., 1959
- Полякова Л. Вокальные циклы Г. Свиридова. – М., 1971
- Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М., 1958
- Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1955
- Рогожина Н. Романсы и песни С. Прокофьева. – М., 1971
- Сабанина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. – М., 1963
- Чайковский П. Музыкально-критические статьи. – М., 1953
- Черты стиля Д. Шостаковича / Сост. М. Бергер. – Л., 1962
- Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981
- Элик М. Песни и романсы Г. Свиридова. – М., 1975

<http://imslp.org/IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music>
<http://classic-online.ru/>
<http://intoclassics.net/>
<http://www.aveclassics.net/>
<http://classic.chubrik.ru/>
<http://classic-music.ws/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы. Лабораторное оборудование – географические атласы, настенные карты.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация «Искусство оперного пения».

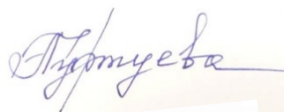
Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2024года, протокол №1

Заведующая кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: доцент

Гуртуева Л.Э.

Эксперт: профессор

Гасташева Н.К.