

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

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
«30» августа 2017г.

Рабочая программа
учебной дисциплины
ПМ.01 МДК 01.09
История и теория вокального искусства
для специальности **53.02.04 Вокальное искусство**

Нальчик
2017

Рабочая программа ПМ.01 История и теория вокального искусства одобрена предметно-цикловой комиссией «Теория музыки» .

Протокол № 1

От «27» августа 2017 г.

Председатель ПЦК /Богущая И. И.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальности СПО: 53.02.04 Вокальное искусство

Разработчик: Карданова Ю. Б ., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт: Богущая И.И., преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание

Структура программы:

1. Цель и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателю.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента.
9. Перечень основной учебной литературы.

1. 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 жанров музыкального искусства.
- воспитание осознанного творческого восприятия оперного языка разных национальных школ.

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины.

ОК1-9 ПК1.1 - 18

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: **иметь практический опыт:**

чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных произведений среднего уровня трудности;

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с программными требованиями;

чтения многострочных хоровых партитур;

ведения учебно-репетиционной работы;

применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными произведениями;

аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в соответствии с программными требованиями);

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках;

уметь:

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с сольными программами;

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;

применять теоретические знания в исполнительской практике;

пользоваться специальной литературой;

слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей;

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле.

организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов;

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с программными требованиями);

использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественной цели в работе над исполнительским репертуаром;

использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях;

знать:

сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров средней сложности;

художественно-исполнительские возможности голосов;

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания;

основные этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства;

профессиональную терминологию;

ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров;

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле;

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля;

исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с программными требованиями);
 специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано;
 выразительные и технические возможности фортепиано
 основы сценической речи и сценического движения

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 **зачет**

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.

Индекс	Наименование дисциплины	Распределение по семестрам	Максимальная учебная нагрузка студента	Обязательные учебные занятия		Распределение обязательных учебных занятий по дисциплинным и семестрам		4 курс
		зачет		групповые	самостоятельные	1 курс		
						1	2	
ПМ.03 Организационная деятельность	История и теория вокального искусства	междисциплинарный	102	68	34	1	1	2

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования).

№	Наименование тем дисциплины	Максимальная нагрузка	Количество аудиторных часов при очной форме обучения	Самостоятельная работа
	1,2 и 7 семестры	102	68	34
	1 семестр	24	16	8
1.	Введение. Из истории возникновения оперы. Разновидности оперных школ Италии.		3	2
2.	Итальянская вокальная школа и вокальная педагогика в 17 – 18 вв.		2	
3.	Вокальное искусство Италии 17 -18 вв.		1	2
4.	Французская вокальная школа. Во-		1	1

	кальное искусство в17-18 вв.			
5.	Вокальная педагогика Франции 17 – 18 вв.		1	
6.	Итальянское вокальное искусство 19 в.		2	
7.	Вокальная педагогика Италии 19 в.		2	2
8.	Вокальная педагогика Франции 19 в.		1	1
9.	Немецкая вокальная школа и вокальная педагогика 19 в.. Вокальное исполнительство Германии в 19 в.		2	
	Контрольный урок		1	
	Итого:	24	16	8
	2 семестр	30	20	10
10.	Вокальная школа России. Вокальная педагогика и исполнительское искусство России в 19 – 20 вв.		3	
11.	Вокальная педагогика и вокальное исполнительство в Италии в XX в.		2	1
12.	Вокальная педагогика и вокальное исполнительство Германии в XX в.		1	1
13.	Вокальная педагогика и вокальное исполнительство Франции в XX в.		1	1
14.	Избранные мастера вокального искусства XIX и XX вв.		3	2
15.	Театр «La Scala» и развитие итальянского оперного искусства.		2	3
16.	Оперное искусство в XX в.		2	2
17.	Композиторы, писатели и музыканты об оперном искусстве. Р.Роллан, Б.Асафьев, Т.Руффо, А.Паваротти и др.		5	
	Контрольный урок		1	
	7 семестр	48	32	16
	Итого:			
18	Церковно-хоровое пение. Певцы и певческие школы в России с древнейших времен до XVIII в.		1	2
19	Источники стиля русской вокальной музыки. Народная песня как источник кантиленного стиля в русской музыке. Былины и сказы как источники декламационного стиля .		1	2
20	Декламация и речитатив в оперном		2	1

	искусстве русских композиторов. Кантилена в русской протяжной песне.			
21	Музыкально-драматическое искусство в России (обзор).		1	1
22	Итальянская музыка в России. Интермедия и опера buff. Из истории создания первой оперы в России. Первые русские оперы, частные оперные антрепризы в России, их судьба, значение.		2	2
23	Вокальные концерты в Петербурге и Москве. Музыка, посвященная Отечественной войне 1812 года.		2	
24	Мировые певцы в России. Музыкальные общества и клубы в России. Филармоническое общество.		2	2
25	Французская комическая опера в России. Немецкая труппа в России.		1	2
26	Первые русские певцы и певицы. Их значение в оперно-исполнительском искусстве России.		2	
27	Из истории русской оперной труппы в первой половине XVIII века.		2	
28	Оперное творчество русских композиторов до классического периода.		2	
29	Хоровое дело в России. Придворная певческая капелла. Вокальная педагогика и методика.		2	1
30	Русские вокально-педагогические труды XIX века.		2	
31	Вокальная педагогика в Московской и Петербургской консерваториях с середины XIX века. Русская школа пения и её авторы.		4	1
32	Выдающиеся русские и советские певцы. Обзор творчества.		4	2
	ЗАЧЕТ		2	
	Итого:	48	32	16
	Всего по дисциплине	102	68	34

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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 позволят им самостоятельно решать вопросы профессионального характера. Кроме этого, данный курс нацелен на приобщение учащихся к творческой жизни и деятельности выдающихся вокалистов прошлого и современности.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Наличие музыкального центра, дискография, библиотечный фонд.

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

7. 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.

8. Методические рекомендации 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 посо-

биях. 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.

9. Перечень основной учебной литературы:

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.