

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра сольного пения и оперной подготовки

Принято Ученым советом АГК

Протокол №12 от 05 июля 2021г.

Утверждаю

Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Усольцева В.М.

Рабочая программа учебной дисциплины
«История исполнительского искусства»

Направление подготовки

53.03.03 Вокальное искусство

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Академическое пение»

Астрахань
2021

Содержание:

№ п/п	Наименование раздела
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.	Приложение 1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1 Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «История исполнительского искусства» - познакомить студентов с историей развития зарубежного и отечественного вокального искусства, раскрыть историческую взаимосвязь и преемственность различных вокальных школ и направлений в оперном, камерно-вокальном исполнительстве и вокальной педагогике.

Задачи дисциплины:

1. раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально- исполнительских стилей;
2. выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и прежде всего оперной музыки;
3. раскрытие, в свою очередь, зависимости эволюции вокальной методики от задач вокального исполнительства;
4. характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ;
5. ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох.

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов

	<p>изучения произведения искусства; – терминологическую систему;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и лично значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
	<ul style="list-style-type: none"> – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

Знать:

- 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 музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в

	различных жанрах;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 стилиевой принадлежности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, лекции–72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время изучения – 3, 4 семестры, по 2 часа в неделю. Форма контроля: 4 семестр - экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
	3 семестр	
1.	Итальянская вокальная национальная школа XIV-XVI вв. Возникновение оперы и ее разновидности, создание первых опер.	2
2.	Римская оперная школа периода 1620-1640 годов. Венецианская оперная школа во главе с Монтеверди и другими представителями этого направления.	2
3.	Неаполитанская оперная школа. Вокальная педагогика Италии XVII-XVIII вв.	2
4.	Итальянское вокальное искусство XIX в. Реформатор оперного искусства Дж. Россини.	2
5.	Винченцо Беллини – представитель расцвета	2

	итальянской оперной школы первой половины XIX в.	
6.	Гаэтано Доницетти.	2
7.	Выдающиеся певцы, исполнители партий в операх Россини, Беллини, Доницетти.	2
8.	Семинар.	2
9.	Вокальная педагогика XIX в. Франческо Ламперти и его методические принципы.	2
10.	Вокальная педагогика Италии первой половины XX в.	2
11.	Центр усовершенствования при театре Ла Скала. Подготовка певцов, а также стажировка.	2
12.	Французская вокальная школа – эпоха Ренессанса.	2
13.	Жан Батист Люлли – основоположник национальной французской школы пения.	2
14.	Вокальная педагогика Франции XVII-XVIII вв. и ее представители.	2
15.	Глюковские оперы и их прогрессивная роль.	2
16.	Жильбер Луи Дюпре – певец и педагог. Мануэль Гарсия «Школа пения».	2
17.	Вокальное искусство Франции XX в.	2
18.	Вокальная педагогика Франции XX в. Рауль Дюгамель.	2
	4 семестр	
1.	Введение. Немецкая вокальная школа и ее самобытные черты.	2
2.	Творчество И.С.Баха, В.А.Моцарта и их значение в	2

	развитии вокальной и оперной школ.	
3.	Новаторские оперы Вагнера. Семинар.	2
4.	Родоначальник национальной вокальной школы Ф.Шмитт. Ю.Гей и его методический труд «Немецкое обучение пению».	2
5.	Немецкое оперное искусство XX в. Вокальная педагогика Германии XX в.	2
6.	Русская вокальная школа. Первоисточки. Народно-песенное творчество.	2
7.	Искусство церковного пения. Реформы Петра I в области театрального и вокального искусства.	2
8.	Д. Разумовский и его работа «Церковное пение в России». Семинар.	2
9.	Развитие театрального и вокального искусства при правлении Анны Иоановны. Подготовка первых отечественных певцов.	2
10.	Вторая половина XVIII века, открытие новых высших учебных заведений.	2
11.	Влияние европейской культуры на развитие русской вокальной и оперной школы. Публичные театры и их роль в развитии оперного искусства.	2
12.	Воспитание квалифицированных исполнителей в различных учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. Открытие «Театральной школы».	2
13.	Роль русского романса в истории отечественного вокального искусства. КатериноКавос и его роль в воспитании отечественных певцов.	2
14.	М.И.Глинка – основоположник русской композиторской и вокальной школ. «Школа пения».	2

15.	Г.Я.Ломакин и его пособия по пению. А. Варламов «Полная школа пения». Композиторы-дилетанты.	2
16.	Влияние итальянской и французской школ на формирование исполнительского стиля. Русские артисты: представители идеалов национальной школы.	2
17.	Частная опера Мамонтова. Открытие консерватории. Глинка «О вопросе вокализации и выработке подвижности голоса».	2
18.	Первая половина XX века – эпоха развития вокального искусства.	2
	Всего:	72

Содержание:

Тема №1. Итальянская национальная вокальная школа, ее истоки, становление и развитие XVI - XVIII вв. Зарождение музыкально-театрального жанра будущей оперы во Флоренции. Основоположники нового жанра Дж. Каччини, Я. Пери. Первые оперные театры в Риме 1632 г. Основопологающая роль К. Монтеверди в становлении и развитии Венецианской оперной школы. Творчество Кавалли и М. Чести. Неаполитанская оперная школа, ее развитие. А. Скарлатти - родоначальник неаполитанской оперной школы, создатель оперы «Seria». Разнообразие форм, искусство импровизации в арии *dasaro*, как объединение композиторского и исполнительского мастерства. Роль Д. Перголези и Д. Чиморозы в развитии новых черт исполнительского стиля оперных артистов. Замена певцов-кастратов тенорами. Дж. Вигатони - первый тенор, исполнитель Паолино в опере «Тайный брак». Вокальная педагогика и открытие первой неаполитанской консерватории 1537 г. Болонская школа - школа певцов виртуозов. Особенности воспитания певцов-кастратов. Основные педагоги: Дж. Каччини, Дж. Манчини, Н. Порпора.

Тема №2. Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890 г).
Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке. Дж. Россини - реформатор оперного искусства, создатель оперной школы, охвативший идеи освободительной борьбы итальянского народа. «Севильский цирюльник» - завершение развития оперы Buff. Оперное творчество В. Беллини и Г. Доницетти. Значение их творчества в развитии нового романтического исполнительского стиля. Оперное творчество Дж. Верди - наивысшее выражение национальной оперной школы. Вокально-эстетическое кредо композитора: создание музыкальной драмы: взаимопроникновение музыки и слова, подчинение музыкальных образов законам драматургии контрастов. Дж. Верди, как воспитатель певцов-актеров. Становление новой исполнительской школы отражающееся в творчестве выдающихся певцов-актеров: Р. Панталеоне, А. Патти, Ф. Томаньо и др. Вокальная педагогика. Ламперти - выдающийся педагог новой итальянской школы. Методические труды отражающие принципы воспитания певцов XIX в. Ламперти «Первые уроки пения», «Искусство пения». 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, Р. Леонковалло, Ф. Чилеа. Д. Пуччини - его роль в сохранении и продолжении традиций итальянского оперного искусства. Становление верди-веристского исполнительского стиля.

Выдающиеся певцы Э. Корузо - тенор мира, М. Баттистини, Б. Джильи, Т. Руффо. Оперное творчество второй половины XX в. Выдающиеся исполнители: Р. Тебальди, М. Калласс, Д. Симионато, Л. Паваротти, М. Дель-Моноко и др. Вокальная педагогика. Система воспитания современного певца. Широкая сеть консерваторий. Режим работы. Музыкальная Академия «Санта Чечилия» - крупный музыкальный центр

страны: структура и режим работы. Частные школы. Система подготовки певцов-премьеров. Ведущие педагоги: музыкальная Академия Д. Фаворетто, и. Маньони - профессора Римской консерватории. Э. Барра - профессор Центра усовершенствования. Театр «Ла Скала». Открытие театра (1778 г.). Первые исполнители и ведущие дирижеры. Эпоха А. Тосканини. Театр «Ла Скала» XX в. Генеральная линия в репертуарном плане. Выдающиеся певцы - представители различных стран на сцене театра. Дж. Сазерленд, М. Кабалье, П. Доминго, Е. Образцова, Е. Нестеренко, В. Атлантов и др.

Тема №4. Истоки Французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в. Народная, церковная, светская вокальная культура средневековья и Возрождения. Эпоха классицизма. Ее основные черты. Влияние театра П. Корнеля и Ж. Расина на формирование французской национальной оперной школы. Ж. Люли - основоположник французской национальной вокальной школы. «Лирические трагедии» Ж. Люли - первые образцы французской национальной оперы. Характеристика вокальных партий, особенности речитатива и его доминирующая роль. Ж. Люли в работе с певцами. Реформа Х. Глюка. Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения и драматического начала. Работа Х. Глюка с певцами. Открытие оперного театра - Королевской Академии музыки («Гранд Опера») - 1671 г. Вокальная педагогика. Первые педагоги: М. Басили, Ж. Берар. Образование первого профессионального учебного заведения готовящего певцов - Королевской школы пения (1784 г). Открытие Парижского национального музыкального института (1793 г), переименованного в 1795 г. в Консерваторию музыки и декламации. П. Гара - основатель Королевской школы пения и инспектор Королевской музыки декламации, автор первых пособий по пению.

Тема №5. Французское вокальное искусство XIX в. Предпосылки формирования «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер) - нового вида музыкально театра. Вокальное кредо композиторов «Большой французской оперы»: контрастное сопоставление образных сфер, как

ведущий принцип музыкальной драматургии, слияние театрального и музыкального искусства. Становление романтизма в оперном искусстве. Певцы нового романтического исполнительского стиля: Д. Трасс, А. Нурри, Ж. Дюпре - реформатор оперного стиля, М. Маяибран.

Кризис «Большой оперы» и утверждение лирической оперы. Новые вокально-исполнительские приемы в творчестве Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Масне, К. Сен-Санса, А. Тома. Первый программный труд - «Метод Парижской консерватории» (1803 г.). Основные методические установки.

Ж. Дюпре - выдающийся практик, реформатор вокальной методологии. Введение принципа "voixmixtesombree". М. Гарсия - «Школа пения» - создатель новых прогрессивных вокально-эстетических и методических установок. Определение голоса певца, как сложного координированного взаимодействия всех типов голосов со звуками грудного регистра. Использование в практической вокальной педагогике «темного» и «светлого» тембра. Своеобразие дыхательных упражнений без пения. М. Гарсия о значимости работы над созданием художественных образов на заключительном этапе работы с учеником. Оценка основных методических установок с позиции современной практической педагогики. Вокальное искусство Франции конца XIX - XX вв. Импрессионизм как ведущее художественно течение на рубеже 1860- 1890 гг. Импрессионизм в музыке. Значение оперы К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в формировании нового исполнительского стиля. Направление в вокальной школе представленное группой «шести». Введение новых вокальных форм выразительных средств и вокальных приемов. Ф. Пуленк - 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». Оперная жизнь Франции второй половины XX в. «Гранд Опера» репертуарная политика, «система звезд». Вокальная педагогика. Пересмотр методических установок под

влиянием импрессионизма в оперную музыку. Р. Дюгамель - реформатор вокальной методологии, его печатные труды: «Ошибки и проблемы современного вокального образования», «Вопрос о вокализации во французском пении», «Рациональная вокальная техника», «Эмоциональный тембр, как важнейший принцип голосообразования». Система воспитания певцов второй половины XX в. Консерватории Парижа и Леона. Своеобразие системы вокального образования в Парижской консерватории. Ведущие педагоги: А. Гийо, Р. Креспин, И. Еахим.

Тема №6. 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 - прообраз оратории и оперы XVIII в. Возникновение и развитие многоголосия XVI в. Борьба прогрессивных деятелей культуры за создание национального оперного театра. Открытие национальной оперы в последней четверти XVIII в. Роль революционного народно-освободительного движения в возникновении новых эстетических принципов. Симфонизация вокального стиля в творчестве Л. Бетховена. 1869 г. - открытие нового здания Венской оперы. Отражение романтизма в музыкальном искусстве. Перерастание жанра Зингшпиля в романтическую оперу. Р. Вагнер - реформатор оперного искусства. Создание музыкальной драмы. Новый принцип музыкальной драматургии в раскрытии содержания вокально-симфоническими средствами. Значение творчества Р. Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца. Первые исполнители опер Р. Вагнера: Ф. Бетц, А. Киндерман, И. Тихачек, Э. Тура, Н. Мельба. Вокальная педагогика. Формирование национальной немецкой школы «Примарного тона», вызванное фонетическими особенностями языка, специфичностью и сложностью музыки Р. Вагнера. Педагоги: Ф. Шмитт - основоположник школы «Примарного тона», Ю. Гей, Мюллер-Брунов, А. Вагенман, Г. Армии.

Печатные труды Ф. Шмитт - «Недостатки прежних школ», «Школа пения для Германии». Основные методические установки и их анализ с позиции современной науки о голосе. Применение новых композиторских и исполнительских приемов и средств выразительности в вокальных партиях Р. Штрауса. Оперы «Саломея», «Электра». Неоклассицизм в искусстве. Первые исполнители опер Р. Штрауса: М. Витих, К. Бурнан, Э. Шуман, А. Крулл и др. Отражение нового художественного направления немецкой культуры начала XX в. в творчестве А. Шенберга - основоположника новой венской композиторской школы. Эстетика импрессионизма в музыкальном искусстве. Введение новых исполнительских приемов вокальную партию. Первая исполнительница «Лунного Пьеро» А. Шенберга - А. Шеме. Вокальная педагогика Германии и система воспитания певца. Консерватории и их режим работы. Основные вокально-эстетические и методические установки, наиболее характерные упражнения и их анализ с позиции современной науки о голосе.

Тема №7. Истоки русской национальной вокальной школы. Народная вокальная культура. Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни; вокальная техника и исполнительская культура народного пения; педагогика. 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 г.) и «Грамматика мусикийская» Н. Делецкого (1678 г.).

Тема №8. 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 Прокрис» Ф. Арайи (1755). 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, А. Ивановой - вершина развития культуры XVIII в. Развитие камерно-вокальной культуры: характерные черты музыки и исполнительства. Вокальная педагогика: система воспитания певцов, режим. Выдающиеся русские и иностранные педагоги. Основные принципы вокальной педагогики и их анализ с позиции современной педагогики.

Тема №9. Становление русской классической вокальной школы всередине XIX в. Характеристика предглинkinской эпохи. Начало классического периода русской оперной культуры - развитие музыкальной драматургии оперного жанра и национальных классических видов оперной вокализации в творчестве М. Глинки. Мелодия и вокальная кантилена как главные черты музыкального стиля М. Глинки. Вокально-технические и исполнительские особенности и сложности глинkinских оперных партий. Художественные и педагогические воззрения М. Глинки. Выдающиеся ученики. М. Глинка - создатель классического эталона русского камерного исполнительства. Новаторство А. Даргомыжского в развитии выразительных возможностей речитатива, отражение интонации разговорной речи в мелодике вокальных партий. Значение нового принципа интонационной выразительности в усилении психологических характеристик образов и развитии актерского искусства. Вклад А. Даргомыжского в культуру камерного пения. Вокальная педагогика. Система воспитания певцов, режим. Выдающиеся педагоги эпохи: М. Глинка, А. Даргомыжский, А. Варламов. А. Варламов - основные вокально-технические и исполнительские установки его «школы пения»; характеристика упражнений и вокализов. А. Даргомыжский, его прогрессивное понимание термина «вокальная школа»; основное направление педагогической работы. Оценка методических

установок М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Варламов. А. Варламова с позиции современной педагогики.

Тема №10. Развитие русского вокального искусства конца XIX в. – начала XX в. Характеристика эпохи. Положение русской оперы в театрах Москвы и Петербурга. Открытие Мариинского театра (1860). Противодействие русского театра, итальянскому. Выдающиеся певцы-пропагандисты русской музыки: О. Петров, Д. Леонова, И. Мельников, А. Лавровская, Ф. Комиссаржевский. Концертно-камерная вокальная культура. Выдающиеся исполнители русской камерной музыки: О. Петров, Д. Леонова, А. Молас др. Вокальная педагогика. Система воспитания певцов. Открытие Петербургской (1862) и Московской (1866) консерваторий. Первые педагоги Петербургской консерватории. И. Ирецкая, К. Эверарди, Г. Ниссен-Саломан. Первые педагоги московской консерватории: А. Александрова-Кочетова, Дж. Гальвани - основные черты их метода. Вокальное творчество В. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и расцвет русской оперной культуры. Общие и индивидуальные черты композиторов и их вокально-эстетические взгляды. Первые исполнители оперной музыки: Ф. Стравинский, Н. Фигнер, Е. Мравина, М. Фигнер и др. Московская частная опера - театр С. Мамонтова С. Мамонтов как режиссер-новатор, учитель сцены; его творческий метод. Выдающиеся певцы театра - воспитанники С. Мамонтова: Ф. Шаляпин. Н. Забелла- Врубель. Значение деятельности театра в русской культуре. Оперные певцы - пропагандисты камерной классики и современной музыки. Вокальная педагогика. Система воспитания певцов и режим. Основные положения вокально-методических трудов и проектов реформ вокального образования в изданиях 1880 - 1900 гг. (И. Прянишников, К. Мазурин, У. Мазетти, В. Карелин). Достижения русской вокальной культуры в творчестве великих певцов: Ф. Шаляпина, А. Собинова, А. Неждановой, 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.

Тема №11. Русская вокальная культура, ее становление и развитие XX в. Уровень профессиональной культуры Большого театра. Выдающиеся певцы старейших отечественных театров (1920): Н. Обухова, В. Барсова, В. Петров, Г. Пирогов и др. Открытие новых театров и оперных студий. Первые постановки опер Д. Шостаковича и С. Прокофьева и основные черты их вокального стиля. Первый опыт певцов в освоении сложных звучаний нового музыкального языка. Воспитанники новых музыкальных учебных заведений. Выдающиеся певцы и первые исполнители новаторских опер: А. Пирогов, Н. Шпиллер, М. Рэйзен, И. Козловский, П. Лисициан, С. Лемшлев, Г. Нэлепп и др. Концертно-камерная вокальная культура XX в. Интенсивность развития камерной культуры. Выдающиеся исполнители русской, зарубежной классики и современной музыки: З. Лодий, А. Мал юга, Н. Дорлиак и др. Вокальная педагогика. Система музыкального образования. Исследовательская, организаторская деятельность Государственного института музыкальных наук. Вокальные конференции 1925, 1937 и 1940 г. Литература о педагогике, исполнительском искусстве, исследование голосообразования.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется на контрольном уроке в виде неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.).

Промежуточный контроль производится в виде экзамена с устными ответами на вопросы по «Истории исполнительского искусства»:

1. Возникновение оперы в Италии и разновидность оперных школ.
2. Вокальная педагогика Италии XVII-XVIII в.
3. Методические принципы воспитания и развития голоса в Италии XVII- XVIII в.
4. Дж. Россини - композитор, певец и педагог.

5. «Школа пения» М. Гарсиа.
6. Дж. Верди и его роль в развитии вокального искусства Италии.
7. Вокальная педагогика в Италии XIX в.. Ф. Ламперти, его методические принципы.
8. Творчество композиторов — веристов.
9. Немецкое вокальное искусство XX в..Р.Штраус.
- 10.Французская лирическая трагедия. Творчество Ж. Люлли.
- 11.Оперная реформа К.-В. Глюка.
- 12.Развитие вокального искусства Франции XX в. в творчестве группы «Шестерка».
- 13.Театр Ля Скала.
- 14.Ф. Шмит - родоначальник «Школы примарного пения».
- 15.Оперное творчество Р. Вагнера.
16. Певцы нового типа - Дж. Рубини, Дж. Паста.
- 17.Вокальная педагогика на современном этапе.
- 18.Первоисточки русской национальной школы пения (народно-песенное творчество).
- 19.Первоисточки русской национальной школы пения (искусство церковного пения).
- 20.Музыкальная культура России XVII-XVIII в. в. (эпоха Петра I).
- 21.Развитие музыкальной и театральной жизни в России первой половины XVIII в.
- 22.Итальянцы в России XVIII в. (30-40 г. г.).
- 23.Развитие театральной музыкальной жизни в России XVIII в. (40-60 г. г.).
- 24.Французская и немецкая оперы в России. Деятельность частных и крепостных театров второй половины XVIII в.
- 25.Работа Разумовского «Требования к церковному певцу».
26. Музыкальная культура России первой половины XIX в.. Эпоха городского романса и песни.

27. Вокальное образование в России первой половины XIX в. Школа К. Кавоса.
28. Художественные и педагогические воззрения М.И. Глинки.
29. А. Варламов - композитор, певец и вокальный педагог.
30. М.И. Глинка-основоположник русской вокальной школы.
31. Развитие традиций вокального искусства в творчестве А. Даргомыжского.
32. Новые русские оперы и их влияние на рост исполнительского мастерства конца XIX в.
33. Вокальное искусство и педагогика России XX в.

Критерии оценок

Экзамен:

«Отлично» ставиться в том случае, если студент демонстрирует убедительное, точное воспроизведение программного учебного материала, глубокое и прочное усвоение знаний, грамотный и логически стройно изложенный ответ.

«Хорошо» ставиться в том случае, если студент демонстрирует не очень убедительное воспроизведение программного учебного материала, достаточно глубокое и прочное усвоение знаний, грамотный ответ с незначительными ошибками.

«Удовлетворительно» ставиться в том случае, если студент демонстрирует частичное усвоение знаний, затрудняется сделать выводы по излагаемому материалу в полной мере.

«Неудовлетворительно» ставиться в том случае, если студент демонстрирует неграмотное владение учебным материалом, предусмотренным образовательной программой. Узнавание отдельных объектов изучения – понятий, явлений, процессов, методов, персоналий. Неумение сделать выводы по излагаемому материалу.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «История исполнительского искусства» используется учебная аудитория для групповых занятий №35.

Аудитория №35: рояль «Красный октябрь» - 2шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1 шт., стул – 4 шт., подставка для дирижера – 1 шт., пульт – 1 шт., отбойники – 6шт.

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Людько М.Г. Старинная музыка в классе камерного пения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М.Г. Людько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 180 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93729>. — Загл. с экрана.
2. Плужников К.И. Практические занятия в обучении оперного певца [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.И. Плужников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 84 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79343>. — Загл. с экрана.
3. Плужников К.И. Школа академического вокала от Плужникова [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.И. Плужников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/51524>. — Загл. с экрана.
4. Хаслам У. Стиль вокального исполнительства [Электронный ресурс]: учебное пособие / У. Хаслам; пер. Н. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103719>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Бруссер А.М. Основы дикции. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Бруссер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102382>. — Загл. с экрана.

2. Бусты А. Школа пения для баритона. Вокализы для женского голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Бусты; пер. М.Г. Людько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 212 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93015>. — Загл. с экрана.
3. Ваккаи Н. Практический метод итальянского камерного пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ваккаи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8877>. — Загл. с экрана.
4. Вербов А.М. Техника постановки голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Вербов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101626>. — Загл. с экрана.
5. Виардо П. Упражнения для женского голоса. Час упражнений [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Виардо. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/37000>. — Загл. с экрана.
6. Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Гарсиа. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 416 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69353>. — Загл. с экрана.
7. Прянишников И.П. Советы обучающимся пению [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.П. Прянишников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93744>. — Загл. с экрана.
8. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Д. Работнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93732>. — Загл. с экрана.

9. Рокстро У.С. Женни Линд [Электронный ресурс]: учебное пособие / У.С. Рокстро. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72599>. — Загл. с экрана.
10. Рубини Д.Б. 12 уроков пения для тенора и сопрано [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Б. Рубини. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70084>. — Загл. с экрана.
11. Смелкова Т.Д. Академическое пение в современном образовательном пространстве: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 416 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107021>. — Загл. с экрана.
12. Смелкова Т.Д. Основы обучения вокальному искусству [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55708>. — Загл. с экрана.

Приложение 1

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Студент должен обратить особое внимание на следующие аспекты изучения учебного материала:

- освоение учебно – методической литературы и литературы по истории вокальных школ, оперных театров;
- ознакомление с биографиями знаменитых певцов;
- прослушивание записей в фонотеке;
- расширение кругозора в сфере вокального исполнительства, педагогики и оперного театра, а также музыкально – художественных впечатлений и эрудиции в области театральных оперных постановок и концертов вокальной музыки.