

КУРС ЛЕКЦИЙ

РАЗДЕЛ I. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ВЕКОВ

Тема 1. Вокальное искусство древних веков. Античности. Средневековья, Возрождения.

Вокальное искусство Греции, Рима. Древнегреческие философы – Аристотель, Платон - рассматривают музыку, как важнейшее средство воздействия на нравственный мир человека. Образованный человек, по - гречески, «мусический» - тот, кто имеет музыкальное образование. Поэты древности пели в полном смысле этого слова. Древние песни (пеан, энкомий, гимней и т.д). Лирика – пение под кифару, (Сафо, Алкей), школа певцов на острове Лесбос. Странствующие поэты (Ивик, Симонид Кеосский). Великие трагики античности: Эсхил, Софокл, Эврипид – драматурги и певцы. Афинский оперный театр. Первые конкурсы в Греции, в городе Дельфы в IX веке.

Вокальное искусство Средневековья и Возрождения Эпоха Средневековья. V век – XII век. Темные века. Создание Григорианского хора. Главный вид католической мессы. Два периода развития искусства: 1.Ars antique 2.Ars nova. Творчество труверов, трубадуров (Адам де Галь, Гильом де Машо) во Франции, миннезингеров в Германии (Фогель, Фольц).

Вокальное искусство эпохи Возрождения. Основа культуры эпохи Возрождения – принцип гуманизма, утверждение личности, разума, воли человека. Титаны этого времени Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Тициан (Италия), Эль Греко, Сурбаран, Веласкес Мурильо (Испания). Дюрер, Ганс Гольбейн (Германия). Рембрант, Рубенс, Вермеер (Нидерланды). В литературе - Рабле, Сервантес, Шекспир.

В XIV – XVIII веке в Итальянской вокальной музыке утверждаются ведущие школы:

1. Флорентийская
2. Римская
3. Венецианская
4. Неаполитанская

Певцы: Фаринелли, Кафарелли, Бернакки, Маркези.

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ИТАЛИИ.

Тема 2. Истоки развития вокального искусства. Флорентийская «Камерата».

Реформа Клаудио Монтеверди. Истоки оперного искусства берут свое начало в Тосканских драматических представлениях XV века: *sacre rappresentazione* (священные представления), *taggi* (майские представления). Кружок Графа Барди во Флоренции состоял из ученых, музыкантов, поэтов, инструменталистов, создавших «драму для музыки». Состав кружка: граф Барди, ученый – Якопо Корси, Директор театра – Эмилио Кавальери, лютнист - Винченцо Галилеи, поэт – Оттавио Ринуччини, певцы и композиторы – Пери и Качини. Первая опера Я.Пери «Дафна», «Эвридика». Развитие вокального искусства и композиторского, реформа Монтеверди. Творчество Ф. Кавалли, М. Чести, А. Скарлатти. Ведущие вокальные школы, режим и обучение певцов, методы воспитания вокалистов.

Тема 3. Эпоха классического бельканто (первая половина XIX в.)

Творчество композитора Дж. Россини, певцов Дж. Паста, Дж. Рубини. Новая эпоха классического бельканто начинается с творчеством композитора Россини, прекрасным вокалистом и композитором, который вывел вокальную музыку из кризиса. Творчество,

принципы, реформы композитора, оперное творчество Дж. Россини. В. Беллини - лиризм и драматизм, изображение социальных проблем в оперном творчестве. Певцы - Дж. Паста, Дж. Гризи, Г. Доницетти охватил в своем творчестве все театральные жанры, рассчитывая на певца - актера. Оперы «Любовный напиток», «Дочка полка», «Анна Болейн», и т.д. Великие исполнители: М. Малибран, Дж. Гризи, Дж. Марио, Л. Лаблаш, П. Виардо, А. Тамбурины – повлияли на формирование исполнителя – певца - драматического актера в одном лице.

Тема 4. Оперное творчество Дж. Верди, реформаторские принципы. Веризм.

Творческая деятельность Дж. Верди. 26 опер на сюжеты выдающихся драматургов Шекспира, В. Гюго, Байрона, Шиллера. Дюма. Появление новой классификации в мужских голосах - «вердиевский баритон», и новые методические принципы в обучении вокалу. Вердиевские певцы – певцы актеры: Ф. Таманьо (первый Отелло), В. Морель (Яго, Фальстаф), Дж. Стреппони, Дж. Ронкони (Новуходоносор). Вокальная педагогика XIX ст. Труды Ф. Ламперти «Мастерство пения» (1892 г), «Начальные занятия для голоса», «Виртуозные упражнения для сопрано», и т.д. Педагогические принципы (смешанный тип дыхания, упражнения без пения, опора, работа над техникой). Л. Джиральдони. Труд его - «Аналитический метод воспитания голоса» (1893). Его методические принципы (положение гортани, смешанный тип дыхания, «зевок», начало занятий, прикрытие верхнего участка диапазона, твердая атака). Веризм – стилистическое течение, всего – правдивый. Изображение повседневного быта, внимание к темным сторонам жизни, психологические переживания героя, описание экзотических стран и культур. Композиторы – веристы: Масканьи, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини, У. Джордано, Ф. Чилеа, Н. Спинелли. Особенности опер: появление одноактных опер, калейдоскопичность, применение сквозного симф. развития и т. д.) Отрицательные черты: аффектированность, манерность, натурализм, речевые выкрики). Певцы верди – веристского стиля: Дж. Белинчони, Э. Корелли, Дж. Боргатти, Э. Карузо, Баттистини, семья Ронкони, В. Морель, Ф. Таманьо.

РАЗДЕЛ III. ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ФРАНЦИИ.

Тема 5. Музыкальная вокальная культура Франции. Становление французской оперы. Исполнительский стиль артистов «Лирической трагедии». VIII век григорианское пение, XI – XIV век- искусство трубадуров в замках и бродячих жонглёров. В XVI веке славятся писатели Ф. Рабле, Пьер Ронсар, Жан Байф. XVII век - драматурги: Пьер Корнель, Жан Расин. 1671 г. Парижский театр оперы и балета, 1875 г. Новое здание Grande Opera. Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и развитие до конца 18 века. Эпоха классицизма. Её 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. Ж. Люли (1638-1687) - основоположник французской национальной оперной 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 актёрской игрой.

Ж. Ф. Рамо – противник Люлли, реформатор, разрушитель старых консервативных взглядов. Его стиль – типичная французская декламация, объединяющая простоту выразительности с элегантностью формы. Реформа Х. Глюка (1714-1787). Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения («правда, естественность, простота») и драматического действия. Работа Глюка с певцами.

Тема 6. Французское вокальное искусство 19 века. Большая французская опера. Предпосылки формирования «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер) - нового вида музыкального театра. Франсуа Обер – оперы «Фра Дьяволо», «Бронзовый конь». Джакомо Мейербер – оперы «Гугеноты», «Пророк». 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. Реализм в оперном искусстве.

Певцы XIX века: певцы романтического стиля

Мануэль Гарсиа (1775-1832) –тенор.

Сын Мануэля Гарсиа (1805-1906) – бас, изобрел ларингоскоп.

Дочь – Мария Малибран – Гасиа – (1808 - 1836) – сопрано.

Дочь Полина Виардо – Гарсиа (1821 - 1839) – меццо сопрано.

Адольф Нурри (1802- 1839) – тенор.

Жильбер Луи Дюпре (1806 - 1890) – тенор.

Лирическая опера Франции 19 века.

Гуно Шарль (1818-1893) – 14 опер, «Фауст», «Ромео и Джульета».

Жуль Массне (1842 -1912) – 17 опер, «Манон», «Вертер», «Дон Кихот».

Дилиб Лео – (1836 - 1891) - , 6 опер, «Лакме».

Камиль Сен – Санс (1835 - 1875) – 12 опер, «Самсон и Далила». Новые вокально-исполнительские приёмы лирико-драматического выражения, правдивость, искренность в творчестве Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, К. Сен-Санса, А. Тома. Опера «Кармен» Ж. Бизе (1838 - 1875) («Кармен», «Искатели жемчуга») - вершина реализма в исполнительском искусстве Франции 19в. Кризис «Большой оперы» и утверждение лирической оперы.

Тема 7. Вокальное искусство Франции с конца 19 века до 80-х годов 20 века. Импрессионизм, как ведущее художественное течение на рубеже 1880-1890-х гг. Возникло новое направление в живописи: Писсаро, Клод Моне, Мане, Дега, Ван Гог, П. Сезанн. Гоген. Импрессионизм в музыке: К. Дебюсси, М. Равель, Пуленк. В их музыке - гибкие, хрупкие мелодии, изменчивый ритмический рисунок. В фортепианной партии преобладают чистые акварельный краски. Значение оперы К. Дебюсси (1862-1918) «Пеллеас и Мелизанда» (1902) в формировании нового исполнительского стиля. Первая исполнительница Мелизанды – Мэри Гарден – ученица Маркези. М. Равель – опера «Испанский час». Ф. Пуленк (1899-1963) - создатель монооперы «Человеческий голос». Первая исполнительница – Дениз Дюваль. Вокально-эстетические задачи композитора: средствами выразительной гибкой декламации, интонационными модуляциями передать сложную, драматически насыщенную жизнь героини. Оперная жизнь Франции второй половины 20в. «Гранд Опера», репертуарная политика.

РАЗДЕЛ IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ.

Тема 8. Формирование и развитие немецкой школы в XVII – XVIII в. Народные музыканты - певцы средневековья – шпильманы и ваганты. В XII – XIV веке процветание искусства миннезингеров, которые в дальнейшем объединяются в литературно – певческие общества (Ганс Сакс – мейстерзингер, поэт, драматург, композитор). Искусство религиозно, распространено григорианское пение. Мартин Лютер (1483- 1546) - доктор Богословия, рассматривал музыку, как средство духовного формирования человека, перевёл «Библию» на немецкий язык. Генрих Шюц (1585-1672) капельмейстер и композитор, автор первой немецкой оперы «Дафна» (1627), создатель ораториально-кантатного жанра в Германии. Первый оперный театр (1678) просуществовал 60 лет при содействии композиторов Рейнхардта Кайзера, Георга Генделя, Георга Телемана (композитора, певца – тенора). Рейнхардт Кайзер – руководитель оперного театра с 1695 года, композитор, автор 100 опер («Адонис»,

«Гамбургская ярмарка»). Творчество Г. Генделя: оперы «Ксеркс», «Роделинда», оратории «Самсон», «Мессия». Йоганн Маттезон (1681 - 1764) – певец – тенор, композитор (около 700 песен). Величайшее значение творчества И. С. Баха с его ораториальными произведениями («Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», «Рождественская оратория», органные произведения и др.).

Тема 9. Венская классическая школа. Й. Гайдн (1732 - 1809) - Продолжатель лирико-эпической линии оратории Генделя («Сотворение мира», «Времена года»). 24 оперы, среди них оперы-буффа «Аптекарь», «Лунный мир», опера – зингшпиль «Хромой бес», опера-сериа «Армида», «Ацис и Галатея». Творчество В. Моцарта – мессы, кантаты, концерты, песни, оперы (сериа, буфа, зингшпиль): «Идоменей», «Мнимая садовница», «Свадьба Фигаро», «Бастьен и Бастьена». Л. Бетховен (1779 - 1827) – композитор, в произведениях которого подлинный демократизм, революционная героика («Торжественная месса», опера «Фиделио», песни). Романтизм в немецкой музыке К. Вебер («Вольный стрелок», «Оберон»). Ф. Шуберт – высшее достижение его романтические песни, циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», в котором прослеживаются романтические тенденции, единство текста и музыки. Р. Шуман с его вокальными циклами и романсами, в которых подчеркивает глубокий психологизм, тонко передает состояние героя. «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Мирты» – вокальные циклы, песни опера «Гановева». Требование к исполнителям – богатая исполнительская палитра, высокая вокальная техника, смена окраски звука, художественное перевоплощение. Интерпретаторы творчества Шуберта: Э. Шварцкопф (сопрано), Дитрих Фишер – Дискау (баритон), К. Людвиг (сопрано). Исполнители произведений Шумана (Г. Зонтаг, И. Фогель).

Тема 10. Немецкая вокальная педагогика.

XIX век. Ф. Шмит – родоначальник немецкой национальной вокальной школы, «примарного тона», его ученики Ж. Рихтер, Юлиус Гей. Ю. Гей и его труд «Немецкое обучение пению» (1886 г.), методические установки. Ю. Штокгаузен – певец (баритон), педагог, ученик М. Гарсиа - младшего, его методы обучения вокальному мастерству. XX век. Вокальная педагогика Германии. Педагоги: Ева Флейшер, Элизабет Броэль, Гюнтер Лейб, Элизабет Плейн. Особенности преподавания вокала в консерваториях Германии.

Тема 11 Новаторство Р. Вагнера в оперном творчестве. Новая венская школа.

Р. Вагнер – композитор, публицист, дирижер, либреттист, продолжатель традиций романтической оперы («Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» и т.д.). Вагнер – создатель музыкальной драмы со сквозным развитием, ее симфонизации, создатель лейтмотивов. 1882 г – открытие «Вагнеровского оперного театра» в Байройте, проведение ежегодных фестивалей. Появление «вагнеровских певцов»: Мельхиор Лауриц (баритон), Сванхольм Сет (тенор из Швеции).

Немецкие певцы и певицы XX века:

Сопрано - Э. Шварцкопф, М. Райнинг, И. Зеефрид;

Меццо сопрано – Криста Людвиг, М. Клозе;

Тенора – Пеиер Шрайер, А. Дермота, Ф. Вундерлих;

Баритоны – Дитрих Фишер Дискау, Тео Адам, Ханс Хоттер;

Басы - Курт Беме, Й. Грендль, П. Мевен.

Последний Романтизм Р. Штраус (оперы – «Кавалер Роз», «Саломея», «Электра».) Новая Венская школа – Арнольд Шенберг (оперы в традиции позднего романтизма: «Просветленная ночь», «Песни Гурре»; в опере «Лунный Пьеро» вводится речевое пение). А. Берг – ученик и последователь Шенберга. Опера «Воцтек». Свобода звуковысотного

рисунка в операх Шенберга и Берга. А. Веберн – романсы и хоры. К. Орф – кантата «Кармина бурана», пьесы для театра.

РАЗДЕЛ .V. МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНГЛИИ.

Тема 12 Истоки и развитие вокального искусства Англии.

Истоки вокальной музыкальной культуры Англии. Классические образцы народной полифонии. Истоки вокальной музыкальной культуры Англии (песни-баллады, «кэрол», ирландская песня «сен-нос»). XII - XIII век – барды, менестрели, певцы – сказители. Расцвет английского Возрождения XVI – XVII век. У. Шекспир – драматург, в его творчестве «Сон в летнюю ночь», «Отелло», «Гамлет», «Ромео и Джульетта», и т.д. XVII век - придворные спектакли «Маски», включавшие танцы, песни, пантомимы с инструментальным сопровождением. Первые композиторы, писавшие в этом жанре: Альфонсо Феррабоско, Томас Кампион, Никола Ланье, Генри Лауз. Мэтью Локк. 1705 г – открытие оперного театра в Лондоне. Крупнейший английский композитор Г. Пёрселл, в его творческом наследии 48 музыкально – сценических произведений, 100 песен, хоровое произведение. Опера «Дидона и Эней», «Королева фей», «Сон в летнюю ночь». Г. Гендель в Англии с 1740 – 1759 гг. создает тип классической оратории. Среди 30 ораторий Генделя «Мессия», «Самсон», «Иуда Макковей». Б. Бриттен. Оперы: «Питер Граймс», «Поругание Лукреции», детские оперы «Давайте ставить оперу», «Маленький трубочист». Певцы и певицы Англии: К. Новело, Д. Вивиан, Д. Сазерленд, М. Прайс, П. Пирс, Берроуз, Хоуелл, Брин Терфель. Г. Пёрселл и его «Дидона и Эней», значение оперы.

РАЗДЕЛ VI. ИСТОРИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Тема 13. Истоки русской национальной вокальной школы

Народная вокальная культура. Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни; вокальная техника и исполнительская культура народного пения. В Новгороде Софийском соборе организован хор, где поют и преподают Савва и Василий Роговы, Иван Шайдур.

В архитектуре – строительство храмов: Успенский собор, Благовещенский собор в Москве. Знаменное пение – вид муз искусства в XI – XVII вв. Церковная вокальная культура. Развитие вокальной техники в партесном пении XVIII в. Один из создателей – В. Титов. Исполнительская эстетика церковной культуры. Педагогика церковной культуры: система воспитания певца. Образованы певчие школы в Киеве, Пскове, Москве. В 1632 г. Киево-Могилянская академия, 1687 г. – Славяно-греко-латинская академия в Москве. Имеют хоры, солистов, оркестры.

Тема 14. Развитие русского вокального искусства второй половины XVII века до первой четверти XIX века.

Характеристика эпохи. Национальные театрально- зрелищные формы России, как предпосылки развития национального 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). Оперная культура частных театров: крепостных и коммерческих антреприз. Развитие камерной вокальной культуры: характерные черты музыки и исполнительства. Начальный этап развития отечественной критики. Придворные российские певцы: Белградский Тимофей, Белградская Елизавета, Полторацкий Марк. Приглашенные итальянские композиторы: Галуппи, Чимароза, Паизиелло, Сарти. Взаимосвязь укр. и рус. культур. Д. Бортнянский, М. Березовский, А. Ведель. Первые русские национальные оперы: Михаил Соколовский «Мельник – колдун, обманщик и сват», Евгений Фомин «Новгородский богатырь Боеславич», Василий Пашкевич «Скупой», «Федул с детьми». Известные

русские певцы: Елизавета Уранова – Сандунова (сопрано), Нимфидора Семенова (сопрано), Николай Лавров (бас - баритон). Открытие Московской консерватории (1866), педагоги П. Чайковский, Ларош, Кошкин.

Тема 15. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX века.

Характеристика доглинкинской 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 и исполнительские особенности и сложности глинкинских оперных партий. 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 актёрского искусства. Концертно-камерная вокальная культура. Характеристика вокально-камерной музыки М. Глинки. Основные черты исполнительского стиля. М. Глинка – создатель классического эталона русского камерного исполнительства. А. Варламов(1801-1848)- композитор и исполнитель. Стилевая общность исполнительства М. Глинки и А.Варламова с эстетическими традициями народного исполнительства. Вклад А. 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.

Тема 16. Развитие русского вокального искусства конца XIX века - начала XX века.

Характеристика эпохи. Положение русской оперы в театрах Москвы и Петербурга. Открытие Мариинского театра(1860). Противостояние русского театра итальянскому. Характеристика творческих направлений; общественное признание прогрессивного русского театра и начало кризиса итальянского театра в России.

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 актёрские задачи; сложности воплощения вокальной музыки М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова.

Московская частная опера – театр С. Мамонтова. Три периода его деятельности. Основной репертуар. Творческий союз певцов, художников, дирижёров и режиссёра. С.Мамонтов, как режиссёр-новатор, учитель сцены; его творческий метод. Выдающиеся певцы театра: Ф. Шаляпин, Н. Забела-Врубель, Н. Салина, А. Секар- Рожанский. Опера С. Зимина(1904-1917). Основной репертуар. Лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: В. Петрова-Званцева, Е. Цветкова, В. Дамаев, Н. Сперанский и др. Петербургский Театр музыкальной драмы И. Лапицкого, 1912-1919гг. Художественное направление театра. Основной репертуар; лучшие спектакли.

Тема 17 Концертно-камерное пение России.

Распространение концертно-камерного пения начинается в 70- х годах XVIII в. Музыкальные жанры: ода, элегия, сонет, мадригал, романс, российская песня. Исключительно русские – кант, духовный стих, российская песня. Основные черты

камерного пения – проникновение в поэтический текст. Певцы Ф. Шаляпин, А. Нежданова, Н. Обухова, Б. Гмыря. Известные певцы XIX века: А. Билибина (сопрано, ученица Глинки), П. Бартененва (сопрано), Е. Лавровская. М. Долина (контральто). З. Долуханова, Н. Дорлиак, А. Доливо (бас – баритон, ученик У. Мазетти). Певцы XX века: И. Архипова, Е. Образцова, Е. Нестеренко, В. Иванова.

Тема 18 Становление и развитие советского вокального искусства.

Характеристика искусства революционного времени. Коренные изменения социальной роли искусства и условий его развития. Развитие советского театра; образование Оперных студий К. Станиславского и В. Немировича-Данченко; задачи студий, их репертуар и различие художественных направлений. Оперный театр 30х гг. – эпоха становления советского театра и расширение репертуара классических опер. Первые советские оперы: «Тихий Дон», «Поднятая целина» И. Держинского, «Броненосец Потёмкин» 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.

Тема 19. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины 20 века (до 1970-х годов).

Оперные театры страны в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие. Отражение освободительной народной борьбы на оперных сценах-премьеры новых опер: «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса; «Война и мир» С. Прокофьева; «Под Москвой», «Семья Тараса», «Никита Вершинин» Д. Кабалевского и др.

Особенности вокального стиля и выразительности музыкальной драматургии опер С. Прокофьева. Музыкальные, сценические, вокально-исполнительские сложности и задачи певцов. Постановка оперы «Катерина Измайлова»(1962) Д. Шостаковича. 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.

Тема 20. Развитие вокальной культуры второй половины XX века (до 1991 г.).

Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством Б. Покровского(1972). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра. Стилевое многообразие концертно-камерного репертуара. Развитие концертно-камерного исполнительства советской музыки на основе творчества: Д. Шостаковича, Г. Свиридова(1915-1998), Г. Фрида(1915), О. Тактакишвили(1924-1989), С. Слонимского(1932) и др. Раскрытие национальных и общечеловеческих тем в музыке этих композиторов. Основные черты стиля Г. Свиридова; вокальные, исполнительские сложности воплощения. Требования композитора к певцам. Основные особенности концертно-камерного стиля Д. Шостаковича. Вокально-исполнительские сложности воплощения. Требования композитора к исполнителям. Участие молодых певцов в международных конкурсах. Международный конкурс им. М. Глинки (с 1960), Международный конкурс им. П. Чайковского (для вокалистов с 1966г).

РАЗДЕЛ VII. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО УКРАИНЫ

Тема 21. Истоки вокального искусства Украины.

Зарождение вокального искусства в народном пении и церковном искусстве (гусяры, скоморохи). Развитие украинского музыкального театра: в обрядовых «действиях» свадеб, вертеп – новый вид народного театра (XVI век). Композиторская школа: М. Березовский, Д. Бортнянский. Первые оперы, певцы, педагоги.

Тема 22. Вокальное искусство крупных городов Украины (Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепропетровска, Донецка)

Вокальное искусство Киева. Становление, Построен Оперный театр (1901г) Певцы: Литвиненко – Вольгемут (сопрано), Петрусенко, Гайдай; Меццо - сопрано: Руденко, Захарченко; Тенора: Кипоренко – Даманский, Билинник; Баритоны: Гришко, Ворвулев; Басы: Паторжинский, Донец. Интересные постановки спектаклей, разноплановый репертуар. Певцы, дирижеры, режиссеры XX века.

Вокальное искусство Харькова. Музыкальные учебные заведения Харькова (Харьковский коллегийум, университет искусств им. Котляревского). Гастроли в Харькове итальянской оперы (1847, 1865, 1866). Ведущие вокалисты: Сопрано: Мостовая, Арканова, Старикова, Гармаш.

Лир – Драм: Цуркан, Бурцева, Крамарева;

Меццо – сопрано: Суржина, Попова, Суховольская, Нименская;

Тенора: Дубинин, Шуляк, Шаша, Русанов, Червонюк, Пастер;

Баритоны: Манойло, Иванов, Манжула, Коваль, Басенко, Ткаченко;

Басы: Червонюк, Монастырский, Скоробогатык, Олейник, Калюжный.

Музыкальная вокальная культура Одессы. Оперный театр образован в 1884- 1887 гг. Выдающиеся гастроли: Карузо, Батистини, Руффо, Шаляпин, Нежданова, Крушельницкая.

Выдающиеся певцы Одесского оперного театра:

Сопрано: Б. Руденко, Олейниченко, Поливанова, Цуркан.

Меццо – сопрано: Благовидова, Беем, Загребская, Джамагорцян, Шемчук;

Тенора: Дуда, Зденович, Огренич, Кипоренко – Доманский;

Баритоны: М. Гришко, Нещеретный;

Басы: Навротский, Паторжинский, Пирогов, Кривченя, Целевич, Иванов. Вокальная культура Львова, Днепропетровска и Донецка – история создания оперных театров, музыкально образовательных учреждений.

РАЗДЕЛ VIII МИРОВАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тема 23. Выдающиеся оперные театры мира

История Миланского театра Ла Скала. Первые исполнители: сопранисты (Фаринелли, Кафарелли), первые тенора: Нодзари, Давид. Первые композиторы Россини, Беллини, Доницетти. Присущая им нескончаемая мелодия с колоратурой в союзе. Характерные черты *Nuovo bel canto*. Интернационализм Ла Скала. Творческие контакты России и Италии. Гастроли в Италии некоторых украинских вокалистов. Метрополитен опера, Гранд Опера, Большой Театр, Мариинский Театр (краткая история создания, дирижеры, режиссеры, композиторы, постановки, выдающиеся вокалисты)

Тема 24. Вокальные фестивали и конкурсы

Фестивали монографические, тематические.

Первые фестивали в Лондоне 1709 г. – посвящены церковной музыке. Затем в Австрии, в Вене – с 1772-го г, в Германии – 1810 г. XX век – 1920 г – В Зальцбурге, посвященный Моцарту. 1882 г. – В Байройте, посвященный Вагнеру. С 1947 г – фестиваль демократической молодёжи и студентов. В Москве – «Московские звёзды», «Русская зима». В Петербурге – «Белые ночи». Фестивали на родной земле: Чайковского в Клину, Шаляпина в Казани, Неждановой в Одессе, Лысенко в Киеве.

Конкурсы:

В VI веке до н.э. в г. Дельфы – состязания певцов, в Римской империи победителей называли лауреатами. XIX век – конкурсы проводятся регулярно, выработаны условия, возрастные рамки. Детские, юношеские конкурсы. 1957 г в Женеве основана федерация международных конкурсов, которая проводит ежегодные конгрессы, выпускает справочные материалы.