

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра вокала

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

29.08. 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История вокального исполнительского искусства

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Сольное народное пение

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. Единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
2	3/4	216/ 6	70	52	18	146	Диф.зачет (4)	2	3/4	216/ 6	12	6	6	204	+	Диф.зачет (4)
Всего		216/ 6	70	52	18	146	Диф.зачет (4)	Всего		216/ 6	12	6	6	204	+	Диф.зачет (4)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработала С. А. Семенова, преподаватель кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 29.08. 2019 г. Зав. кафедрой В.А. Кабанова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Истории вокального исполнительского искусства» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам II курса (3, 4 семестр) направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Сольное народное пение. Дисциплина реализуется кафедрой вокала и хорового дирижирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории вокального исполнительства, как теоретической основы дальнейшей практической деятельности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение творческого задания и т.д.).

И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 52 часов для очной формы обучения и 6 часа для заочной формы обучения, практические занятия – 52 часов для очной формы обучения и 6 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 146 часа для очной формы обучения и 204 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения курса «Истории вокального исполнительского искусства» – дать студентам твердые и разносторонние знания истории вокального искусства, которые являются обобщением мировой творческой практики вокального исполнительства.

Задачи дисциплины:

- введение в круг современных проблем академического вокала, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов и решением профессиональных задач;
- подготовка к активной общественной жизни;
- воспитание у студентов общечеловеческих духовных ценностных ориентаций;
- развитие способности критического восприятия и оценки различных источников информации, приемов ведения дискуссии, полемики и диалога;
- развитие навыков творческого мышления;
- овладение культурой мышления, умением логически формулировать свое видение вокальных проблем в историческом развитии, анализировать и оценивать способы их решения;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История вокального исполнительского искусства» относится к вариативной части. Данному курсу должно предшествовать изучение таких дисциплин, как «Сольное пение», «Концертно-камерное пение», «Теория музыки» «Сольфеджио», «История мировой музыкальной литературы», «Гармония», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Историей вокального исполнительского искусства». Эти учебные предметы предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующей исполнительской деятельности.

Изучение дисциплины «История вокального исполнительского искусства» способствует более глубокому пониманию в дальнейшем изучении таких дисциплин как «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Концертно-камерное пение», «Оперный класс» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Сольное народное пение

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-5	способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6	готовность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-3	способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ОПК-4	готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности.
ОПК-5	готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-3	способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
ПК-4	способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста

В результате изучения дисциплины «История вокального исполнительского искусства» студенты должны **знать**:

- основные профессиональные понятия («вокальные исполнительские стили», «национальная вокальная школа», и др.)
- историю возникновения оперного искусства;
- искусство известных представителей вокального исполнительства и педагогики разных эпох;
- историю возникновения вокального искусства в Италии, Франции, Германии и др;
- зависимость эволюции вокальной методики от заданий вокального исполнительства;
- основные черты самобытности национальных вокальных школ;
- знаменитые оперные театры мира;
- вокальные фестивали и конкурсы и т.д.

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

- применять основные понятия курса в практической деятельности;
- использовать знания как средство анализа исполняемых произведений;
- уметь в письменной и устной форме правильно и аргументированно представлять результаты своей мыслительной деятельности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	Всего	в том числе			всего	в том числе		
		о	л	п		с.р.	л	п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I Вокальное искусство древних веков (III семестр)								
Тема 1. Вокальное искусство Античности, Средневековья, Возрождения.	8	2		8	8	1		8
Раздел II Музыкальная вокальная культура Италии								
Тема 2. Истоки развития вокального искусства. Флорентийская «Камерата».	6	2	2	10	6	1	1	6
Тема 3. Эпоха классического бельканто (Россини, Беллини, Доницетти).	8	2		8	8			8
Тема 4. Оперное творчество Дж. Верди, реформаторские принципы. Веризм.	10	2		10	10			10
Раздел III Вокальное искусство Франции								
Тема 5. Музыкальная вокальная культура Франции. Становление. XVII -XVIII век.	6	2		8	6		1	6
Тема 6. Французское вокальное искусство XIX века. Большая французская опера.	8	2	2	8	8	1		8
Тема 7 Вокальное искусство Франции с конца XIX века до 80-х годов XX века Импрессионизм.	10	2		10	10			10
Раздел IV Музыкальная вокальная культура Германии								
Тема 8. Формирование и развитие немецкой школы в XVII – XVIII в. Гамбург.	6	2	1	4	6			6
Тема 9. Венская классическая школа. Романтизм в немецкой музыке.	8	2	1	8	8		1	8
Тема 10. Немецкая вокальная педагогика.	4	2		4	4	1		6
Тема 11. Новаторство Р. Вагнера в оперном творчестве. Новая венская школа.	8	4		6	8			8
Раздел V Вокальная музыкальная культура Англии								
Тема 12. Истоки и развитие вокального искусства Англии.	4	2	2		4	1		8
Раздел VI История русской национальной вокальной школы								
Тема 13. Истоки русской национальной вокальной школы.	6	2	4	6	6	1		6
Тема 14. Развитие русского вокального искусства второй половины XVII века до первой четверти XIX века.	8	4		8	8		1	8
Тема 15. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX века.	10	4		8	10			10
Тема 16. Концертно-камерное пение России.	8	2		6	8			8
Тема 17. Становление и развитие советского вокального искусства.	10	2		10	10		1	10
Тема 18. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины XX века.	10	4		8	10			8
Раздел VII Вокальное искусство Украины								
Тема 19. Истоки вокального искусства Украины.	8	2	1	4	8			8
Тема 20. Вокальное искусство крупных городов Украины (Киева, Харькова, Одессы, Львова,	10	2	1	4	10			6

Днепропетровска, Донецка).								
Раздел VIII Мировая вокальная культура на современном этапе								
Тема 21. Выдающиеся оперные театры мира.	10	2	2	6	10		1	1 0
Тема 22. Фестивали и конкурсы.	10	2	2	8	10			1 0
ВСЕГО часов по дисциплине	216	52	18	146	216	6	6	204

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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 хорала. 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 2. 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), maggi (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. Тамбурини – 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, веро – правдивый. Изображение повседневного быта, внимание к темным сторонам жизни, психологические переживания героя, описание экзотических стран и культур. Композиторы – веристы: Маскани, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини, У. Джордано, Ф. Чилеа, Н. Спинелли. Особенности веристских опер: появление одноактных опер, калейдоскопичность, применение сквозного симфонического развития и т. д.). Отрицательные черты: аффектированность, манерность, натурализм, речевые выкрики. Певцы верди - веристского стиля: Дж. Белинчони, Э. Корелли, Дж. Боргатти, Э. Карузо, Маттиа Баттистини, семья Ронкони, В. Морель, Ф. Таманьо.

РАЗДЕЛ III. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 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 Люли, 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) – баритон, 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».

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

Дилиб Лео – (1836 - 1891) – , 6 опер, знаменитая «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 19 в. 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 акварельные 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». Йоган 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», органнне произведения и др.).

Тема 9. Венская классическая школа.

Йозеф 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, зингшпили) «Идомея», «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. Карл Мария 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.Гарсия - 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.

Рихард 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. Карл Орф – кантата «Кармина бурана», пьесы для театра.

РАЗДЕЛ V. ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНГЛИИ.

Тема 12. Истоки и развитие вокального искусства Англии

Истоки вокальной музыкальной культуры Англии. Классические образцы народной полифонии. Музыкальный фольклор 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».

Бенджамин 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. Генри 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 украинской и русской 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. Стилистая 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, 1912-1919 гг. Художественное направление театра. Основной репертуар; лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: М. Бриан, Л. Липковская, Л. Андреева-Дельмас, А. Мазжухин, К. Исаченко и др.

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 М. Глинки), П. Бартенева (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 18. 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 19. 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 20. 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 21. Вокальное искусство крупных городов Украины: Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепропетровска, Донецка.

Вокальное искусство Киева. Становление, Построен Оперный театр (1901г) Певцы: Литвиненко – Вольгемут, Б. Руденко (сопрано), Петрусенко, З. Гайдай меццо - сопрано: Б. 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, Скоробогатько, Олейник, Калюжный.

Музыкальная вокальная культура Одессы. Оперный театр образован в 1884- 1887 гг.

Выдающиеся гастрологи: Карузо, Батистини, Руффо, Шаляпин, Нежданова, Крушельницкая.

Выдающиеся певцы Одесского оперного:

Сопрано: Б. Руденко, Олейниченко, Поливанова, Цуркан

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

Тенора: Дуда, Зденевич, 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 22. 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. Гастрологи в Италии некоторых украинских вокалистов.

Метрополитен опера, Гранд Опера, Большой Театр, Мариинский Театр (краткая история создания, дирижёры, режиссеры, композиторы, постановки, выдающиеся вокалисты).

Тема 23. 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:

Фестиваль П. Чайковского в Клину, Ф. Шаляпина в Казани, А. Неждановой в Одессе, Н. Лысенко в Киеве.

Конкурсы

В VI веке до н.э. в г. Дельфы – состязания певцов, в Римской империи победителей называли лауреатами.

В XIX веке 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.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (V СЕМЕСТР)

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

Термины: Ars antiqua, Ars nova, пеан, энкомий, гимней, лин, дифирамб, френос, софронистическая песнь, католическая месса, трубадуры, труверы, миннезингеры, ваганты и др.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выучить и перечислить виды песен.
3. Перечислить античных драматургов, стоявших у истоков вокально-сценического искусства.
4. Раскрыть состояние музыкально-сценического искусства в эпоху Средневековья.
5. Выявить истоки вокально-сценического искусства во Флоренции, перечислив ведущие вокальные школы.

Литература: [1 – С. 12; 7 – С. 80 – 87; 13 – С. 18-82].

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ИТАЛИИ.

Тема 2. Истоки развития вокального искусства.

1. Истоки оперного искусства: Тоскания, sacre rappresentazione (священные представления), maggi (майские представления).
2. Флорентийская «Камерата».
3. Реформа Монтеверди.
4. Творчество Ф. Кавалли, М. Чести, А. Скарлатти.
5. Ведущие вокальные школы, режим и обучение певцов, методы воспитания вокалистов.

Термины: sacre rappresentazione (священные представления), maggi (майские представления), опера seria, secco, accompagnato.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить истоки вокально-сценического искусства во Флоренции, перечислив ведущие вокальные школы.
3. Перечислить основные постулаты реформы К. Монтеверди.
4. Сравнить оперное творчество римской, венецианской, неаполитанской школ.
5. Творческая работа: написать доклад на тему: «Популярные певцы эпохи истоков оперного искусства».

Литература: [4– С. 4 – 30; 16– С. 5 – 27].

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

Термины: ария da capo, bel canto, опера-буффа, mezzo voce, brio, dolcezza, dolorosa.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить принципы реформ композиторов эпохи классического belcanto.
3. Проанализировать отличительные черты в оперном творчестве Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти.
4. Творческая работа: перечислить знаменитые оперы композиторов, выдающихся вокалистов этой эпохи.

Литература: [4– С. 30 – 46].

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

Термины: вердиевский баритон, веризм, метод прикрытия.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Дать характеристику оперного творчества Дж. Верди.
3. Назвать причины реформ в оперном искусстве.
4. Перечислить новые методические принципы в обучении вокалу на этом этапе.
5. Дать определение веризму, перечислить его основные черты.

Литература: [4– С. 46 – 75; 21 – С. 43 – 72; 14 – С. 79 – 98].

РАЗДЕЛ III. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ФРАНЦИИ.

Тема 5. Музыкальная вокальная культура Франции. Становление французской оперы. Исполнительский стиль артистов «Лирической трагедии».

Термины: григорианское пение, трубадуры, классицизм.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть истоки французской оперы.
3. Охарактеризовать исполнительские стили композиторов Ж. Люли, Ж. Ф. Рамо, Х. В. Глюка.

Литература: [4– С. 93 – 105; 21 – С. 93 – 116].

Тема 6. Французское вокальное искусство 19 века. Большая французская опера

1. Предпосылки формирования «Большой французской оперы».
2. Вокальное кредо композиторов «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер).
3. Становление романтизма в оперном искусстве.
4. Реализм в оперном искусстве.
5. Певцы XIX века: певцы романтического стиля

Термины: большая французская опера, романтизм, реализм.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Обозначить предпосылки формирования «Большой французской оперы».
3. Раскрыть ведущие принципы музыкальной драматургии композиторов Ф. Обера, Д. Мейербера.
4. Перечислить певцов романтического стиля.

Литература: [4 – С. 105 – 118; 21 – С. 124 – 134].

Тема 7. Вокальное искусство Франции с конца XIX века до 80-х годов XX века.

Термины: импрессионизм, моноопера, декламация

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Дать определение и характеристику импрессионизму.
3. Значение оперы К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в формировании нового исполнительского стиля.
4. Вокально-эстетические задачи композиторов импрессионистов.
5. Перечислить оперы К. Дебюсси, М. Равеля и исполнителей ведущих партий.

Литература: [4 – С. 118 – 124; 21 – С. 134 – 144; 14 – С. 98 – 108].

РАЗДЕЛ IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ.

Тема 8. Формирование и развитие немецкой школы в XVII – XVIII в.

Термины: шпильманы, ваганты, миннезингеры, оратория, кантата.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Описать истоки вокально-сценического искусства в Германии.
3. Перечислить первых оперных композиторов Германии.
4. Значение творчества И. С. Баха в становлении инструментального вокального стиля.

Литература: [4 – С. 125 – 135; 13 – С. 292 – 303, 187 – 201; 21 – С. 157 – 170].

Тема 8. Венская классическая школа. Романтизм в немецкой музыке.

1. Й. Гайдн продолжатель лирико-эпической линии оратории Генделя.
2. Творчество В. Моцарта – мессы, кантаты, концерты, песни, оперы.
3. Л. Бетховен – композитор, в произведениях которого подлинный демократизм, революционная героика.
4. Романтизм в немецкой музыке. К. М. Вебер.

5. Вокальные циклы композиторов-романтиков Ф. Шуберта, Р. Шумана.

Термины: зингшпиль, оратория, месса, кантата, вокальный цикл.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Проанализировать оперное творчество Й. Гайдна.
3. Дать характеристику оперного творчества В. Моцарта.
4. Охарактеризовать вокальное творчество Л. Бетховена.
5. Раскрыть причины зарождения романтической оперы в Германии.
6. Описать новаторские черты в камерном вокальном творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана.

Литература: [4–С. 135 – 143; 13–С. 17 – 51, 203 – 243; 21 – С. 157 – 170].

Тема 10. Немецкая вокальная педагогика

Термины: школа примарного тона.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Уметь объяснить основные педагогические принципы основоположников немецкой вокальной педагогики.
3. Раскрыть современные тенденции в немецкой вокальной педагогике.

Литература: [4 – С. 136 – 143; 21 – С. 157 – 170].

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

Термины: лейтмотив, вагнеровский певец, сквозная драматургия.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Объяснить значение оперного творчества Р. Вагнера.
3. Раскрыть необходимость оперной реформы в немецкой вокальной культуре.
4. Знать оперы Р. Вагнера.
5. Перечислить вагнеровских певцов, дать характеристики этих голосов.

Литература: [6–С. 5 – 68; 4–С. 136 – 143; 21 – С. 157 – 170].

РАЗДЕЛ V. ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНГЛИИ.

Тема 12. Истоки и развитие вокального искусства Англии.

1. Истоки вокальной музыкальной культуры Англии.
2. У. Шекспир – драматург, на тексты которого пишут музыку к спектаклям.
3. «Маски» – музыкально-драматические спектакли, предшественники английской национальной оперы.
4. Г. Перселл – основоположник английской национальной оперы («Дидона и Эней»).
5. Г. Гендель – оратории и оперы английского периода творчества.
6. Б. Бриттен – оперное творчество.
7. Знаменитые английские певцы.

Термины: «маски», барды, менестрели, песни-баллады, «кэрол», ирландская песня «сен-нос»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть истоки вокальной музыкальной культуры Англии.
3. Перечислить характерные черты «масок» – музыкально-драматических спектакли, предшественников английской национальной оперы.
4. Знать основоположника английской национальной оперы.
5. Современные английские оперные композиторы и певцы прошлого и настоящего.

Литература: [13 – С. 271 – 285].

РАЗДЕЛ VI ИСТОРИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Тема 13. Истоки русской национальной вокальной школы

1. Народная вокальная культура.
2. Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни.
3. Вокальная техника и исполнительская культура народного пения.
4. Знаменное пение – вид музыкального искусства в XI – XVII вв.
5. Педагогика церковной культуры: система воспитания певца.
6. Певчие школы в Киеве, Пскове, Москве.

Термины: знаменное пение, партесное пение, стихиры, тропари, кондаки, икосы, акафисты, каноны, припевы, антифоны, славословия, величания, киноники, гимны, алдидурии, псалмы Давида.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Раскрыть самобытность вокальных жанров и видов вокализации русской песни.
3. Пояснить важность русской церковной музыки, как основы вокального профессионализма.
4. Уметь описать многожанровость церковной музыки в ее развитии.
5. Перечислить певчие школы и системы воспитания.

Литература: [24 – С. 3 – 26; 16 – С. 62 – 146].

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

Термины: антреприза, придворный театр.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Назвать основные национальные театральные зрелищные формы России.
3. Рассказать о развитии камерной вокальной культуры.
4. Перечислить имена придворных русских вокалистов.
5. Уметь назвать первые русские оперы: М. Соколовского, Е. Фомина, В. Пашкевича.

Литература: [24 – С. 3 – 26; 16 – С. 62 – 146].

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

Термины: романс, камерное произведение.

Выполнить:

1. Изучить литературу по теме.
2. Дать характеристику долглинkinской эпохи в вокальном искусстве.
3. Описать главные черты музыкального стиля М. Глинки.
4. Объяснить значение нового принципа интонационной выразительности вокальных произведений А. Даргомыжского.
5. Охарактеризовать концертно-камерное и оперное творчество русских композиторов А. Варламова, М. Глинки, А. Даргомыжского.

Литература: [[5](#) – С. 8 – 63; [16](#) – С. 288 – 290].

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

Термины: -

Выполнить:

1. Изучить литературу по теме.
2. Дать краткую характеристику эпохи.
3. Объяснить, как происходило противодействие русского театра итальянскому.
4. Раскрыть основные черты вокально-технические, исполнительские и актёрские задачи; сложности воплощения вокальной музыки М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова.
5. Назвать имена выдающихся певцов открывающихся театров.

Литература: [[5](#) – С. 8 – 63; [16](#) – С. 288 – 290].

Тема 17. Концертно-камерное пение России.

Термины: ода, элегия, сонет, мадригал, романс, российская песня, кант, духовный стих.

Выполнить:

1. Изучить литературу по теме.
2. Дать определение концертно-камерному пению.
3. Рассказать о зарождении концертно-камерного пения в России.
4. Назвать ведущих концертно-камерных певцов.

Литература: [[5](#) – С. 8 – 63; [16](#) – С. 288 – 290].

РАЗДЕЛ VII. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО УКРАИНЫ.

Тема 18. Истоки вокального искусства Украины.

Термины: вертеп, гусяры, скоморохи.

Выполнить:

1. Изучить литературу по теме.
2. Рассказать о зарождении вокального искусства в народной пении и церковном искусстве.
3. Дать характеристику вертепу, как новому виду музыкально драматического спектакля.
4. Русско-украинская композиторская школа: М. Березовский, Д. Бортнянский.
5. Первые оперы, певцы, педагоги.

Литература: [5 – С. 8 – 63; 16 – С. 288 – 290].

Тема 19. Вокальное искусство крупных городов Украины (Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепропетровска, Донецка).

Термины: оперный театр

Выполнить:

6. Изучить литературу по теме.
7. Знать и уметь назвать оперные театры крупных украинских городов.
8. Назвать ведущих оперных певцов (по голосам).

Литература: [5 – С. 8 – 63; 16 – С. 288 – 290].

РАЗДЕЛ VIII. МИРОВАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

Тема 20. Выдающиеся оперные театры мира

Выполнить:

9. Изучить литературу по теме.
10. Рассказать об оперных театрах (Ла Скала, Метрополитен, Ковент Гарден, Гранд Опера, Венская опера, Большой театр, Мариинский и др).
11. Назвать ведущих оперных певцов (по голосам), дирижеров, режиссеров, знаменитые постановки опер.
12. Раскрыть интернациональную сторону политики театра Ла Скала.

Литература: [9 – С. 8 – 303; 19 – С. 7 – 290].

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Важность истоков развития вокального искусства в эпоху Древности.
2. Ведущие вокальные школы Италии, методы воспитания вокалистов, как основа развития вокального искусства на современном этапе.
3. Результат оперных реформ композиторов Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти и появление новой исполнительской школы.
4. Становление вокально-эстетических принципов французской вокальной школы на примере творчества композиторов Х. Глюка, Дж. Мейербера, Ж. Бизе.
5. Импрессионизм в вокальной музыке: К. Дебюсси, М. Равель, Ф. Пуленк. Формирование нового исполнительского стиля.
6. Немецкая вокальная школа от И. С. Баха до Р. Вагнера.
7. Русская вокальная школа. Традиции и современность.
8. Камерные вокальные произведения украинских композиторов.
9. Вокальные циклы композиторов-романтиков.
10. Стили и направления в вокальном исполнительском искусстве.
11. Выдающиеся оперные певцы (по выбору).
12. Нивелирование вокальных школ на современном этапе

7.3.ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с порядковым номером в академическом журнале. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. Вокальное искусство древних веков. Античность, Средневековье, Возрождение.
2. Развитие русского вокального искусства второй половины XVII века до первой четверти XIX века.

Вариант № 2

1. Истоки развития итальянского вокального искусства. Флорентийская «Камерата». Реформа Клаудио Монтеверди.
2. Оперные театры мира (Ла Скала, Метрополитен, Гранд Опера, Большой театр, Мариинский театр).

Вариант № 3

1. Эпоха классического бельканто (Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти)
2. Фестивали и конкурсы.

Вариант № 4

1. Оперное творчество Дж. Верди, реформаторские принципы. Веризм.
2. Концертно-камерное пение России.

Вариант № 5

1. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)
2. Классический период в русском вокальном искусстве конца XIX века начала XX века.

Вариант № 6

1. Новаторство Р. Вагнера в оперном творчестве. Новая венская школа.
2. Развитие русского вокального искусства второй половины XVII века до первой четверти XIX века.

Вариант №7.

1. Формирование и развитие немецкой школы в XVII – XVIII в.
2. Вокальное искусство Франции с конца 19 века до 80-х годов 20 века. Лирическая опера, импрессионисты.

Вариант №8.

- 1.Музыкальная вокальная культура Франции. Становление. 17-18 век. Ж. Люли, Ф. Рамо, Х. Глюк.
2. Истоки и развитие вокального искусства Англии «Маски».

Вариант №9.

1. Истоки русской национальной вокальной школы
2. Флорентийская «Камерата». Реформа Клаудио Монтеверди.

Вариант №10.

1. Становление и развитие советского вокального искусства.

2. Г. Пёрселл, Г. Гендель, Б. Бриттен – оперное вокальное творчество. Выдающиеся вокалисты Англии.

Вариант №11.

1. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины 20 века (до 1970-х годов).
2. Фестивали и конкурсы.

7.4. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

1. Вокальное искусство древних веков. Античность, Средневековье, Возрождение.
2. Истоки развития итальянского вокального искусства. Флорентийская «Камерата». Реформа Клаудио Монтеверди.
3. Эпоха классического бельканто (Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти)
4. Оперное творчество Дж. Верди, реформаторские принципы. Веризм.
5. Музыкальная вокальная культура Франции. Становление. 17-18 век. Ж. Люли, Ф. Рамо, Х. Глюк.
6. Французское вокальное искусство 19 века. Большая французская опера (Дж. Мейербер, Д. Обер)
7. Вокальное искусство Франции с конца 19 века до 80-х годов 20 века. Лирическая опера, импрессионисты.
8. Формирование и развитие немецкой школы в XVII – XVIII в.
9. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)
10. Немецкая вокальная педагогика.
11. Новаторство Р. Вагнера в оперном творчестве. Новая венская школа.
12. Истоки и развитие вокального искусства Англии «Маски»
13. Г. Пёрселл, Г. Гендель, Б. Бриттен – оперное вокальное творчество. Выдающиеся вокалисты Англии.
14. Истоки русской национальной вокальной школы
15. Развитие русского вокального искусства второй половины XVII века до первой четверти XIX века.
16. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX века.
17. Классический период в русском вокальном искусстве конца XIX века - начала XX века.
18. Концертно-камерное пение России.
19. Становление и развитие советского вокального искусства.
20. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины 20 века (до 1970-х годов).
21. Истоки вокального искусства Украины.
22. Вокальное искусство крупных городов Украины: Киева, Харькова, Одессы, Днепропетровска, Донецка, Львова.
23. Оперные театры мира (Ла Скала, Метрополитен, Гранд Опера, Большой театр, Мариинский театр).
24. Фестивали и конкурсы.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы IT – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Хороведение» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план практического занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Дискуссии, коллективное решение творческих задач.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
Хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
Неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Акопян, К. Э. Мировая музыкальная культура / К. Э. Акопян. – М. : Творчество Исполнители Слушатели, 2012. – 480 с.
2. Андгуладзе, Н. Д. Homo cantor. Очерки вокального искусства / Н. Д. Андгуладзе. – М. : Изд. Аграф, 2003. – 239 с.
3. Асафьев, Б. В. Об опере : избранные статьи / Б. В. Асафьев. — Изд. 2-е. — Л. : Музыка, 1985. — 344 с.
4. Гнидь, Б. П.- История вокального мистецтва / Б. П. Гнидь – К. : НМАУ, 1997. – 319 с.
5. Дмитриев, Л. Б. Солисты Ла Скала о вокальном искусстве. Диалоги о технике пения / Л. Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 2007. – 188 с.
6. Друскин, М. С. История зарубежной музыки. Вторая половина XIX века. вып. четвертый / М. С. Друскин. – М. : Музыка, 1983. – 528 с.
7. Иванов, К. А. Трубадуры труверы миннезингеры / К. А. Иванов. – М. : Алетейа, 2001 – 102 с.
8. Конен, В. История зарубежной музыки. : с 1789 года до середины XIX века, Вып. 3 / В. Конен. — 7-е изд., перераб., доп. — М. : Музыка, 1989. — 544 с.
9. Лаури-Вольпи, Дж. Вокальные параллели / Дж. Лаури-Вольпи; перевод с ит.яз. – Л. : Музыка, 1972. – 303 с.
10. Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб.пособ.. Вып. 4 / Б. В. Левик. – М. : Музыка, 1973. – 479 с.
11. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособ. Вып. 5 / под ред. В. Левика. — 2-е изд., испр. — М. : Музыка, 1972. — 386 с.
12. Левик, Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб.пособ.. Вып. 6 / Б. В. Левик. — 5-е изд. — М. : Москва, 1973. — 494 с.
13. Ливанова, Т. Н. История западно-европейской музыки до 1789 г. : учебник. В 2-х т. Т. 1. : По XVIII в / Т. Н. Ливанова . – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Музыка, 1983. – 696 с.
14. Ливанова, Т. Н. История западно - европейской музыки до 1789 г. : учебник в 2-х т. Т. 2. : По XVIII в / Т. Н. Ливанова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Музыка, 1982. – 622 с.
15. Ливанова, Т. Н. Музыка доглинтинского периода. Популярный очерк / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1946. – 10 с.
16. Львов, М. Л. Из истории вокального искусства / М. Л. Львов. – М. : Музыка, 1964. – 228 с.
17. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы 1600 – 2000 / М. Л. Мугинштейн. – Екатеринбург : У – Фактория при уч. изд. Гум. Универ., 2005. – 634 с.
18. Роллан, Р. Опера в XVII веке в Италии, Германии, Англии / Р. Роллан; под ред. М. В. Иванова-Борецкого. — М. : Музгиз, 1931. — 131 с.

19. Смолина, К. 100 великих театров мира / К. Смолина. — М. : Вече, 2006. — 317 с.
20. Черкашина, М. Р. Историческая опера эпохи романтизма / М. Р. Черкашина. — К. : Музична Україна, 1986. — 147 с.
21. Ярославцева, Л. К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков / Л. К. Ярославцева. — М. : Золотое Руно, 2004. — 200 с.
22. Чешихин В. История русской оперы (с 1674 по 1903). — СПб : П. Юргенсона, 1905. — 648 с.
23. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века изд. 2-е допол. перераб. / Г. Шнеерсон. — М. : Музыка, 1970. — 560 с.
24. Яковлева А. С. Русская вокальная школа Исторический очерк развития от истоков до середины XIX столетия / А. С. Яковлева. — М. : Музыка, 1999. — 96 с.

Интернет-источники:

1. Энциклопедия: [Электронный ресурс]. = Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/dic.html>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.