

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»**

УТВЕРЖДАЮ
И.о. проректора по учебной работе

_____ О.И. Федоровская

« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.23 История вокального искусства

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство

Направленность (профиль) – «Академическое пение»

Квалификация – Концертно-камерный певец. Преподаватель.

Форма обучения – очная

Музыкальный факультет

Кафедра вокального искусства

**Воронеж
2023**

Рабочая программа учебной дисциплины «История вокального искусства» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2017 г. № 659, и учебным планом по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»).

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры вокального искусства от 19.05.23 г. Протокол № ___.

Заведующий кафедрой _____ (З.Д. Солодилова)

Разработчик:

Макеева О.А., заслуженный артист Российской Федерации, _____
профессор кафедры вокального искусства _____

Рецензент:

Белянская Н.В., кандидат искусствоведения

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.....	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы	6
4.2 Тематическое планирование дисциплины	7
4.3. Содержание разделов дисциплины	8
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	16
5.1 Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к семинарским занятиям	16
5.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	21
5.3 Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ.....	23
5.4 Образовательные технологии	24
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	24
6.1 Паспорт фонда оценочных средств	24
6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.....	24
6.3. Типовые задания или иные материалы для текущей аттестации по дисциплине.....	27
6.4. Примерные темы рефератов.....	28
6.5. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации.....	29
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	30
7.1 Основная литература	30
7.2 Дополнительная литература.....	30
7.3. Интернет-ресурсы	31
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	31
9. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	32

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «История вокального искусства» занимает важное место среди других дисциплин, предусмотренных учебным планом по специальности «Вокальное искусство». Его цель – раскрыть историю развития одного из древнейших музыкальных искусств, искусства пения.

Задачами освоения дисциплины являются:

1. Раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей.
2. Характеристика основных черт национальных вокальных школ.
3. Знакомство с эволюцией основных вокальных жанров.
4. Знакомство с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных школ и эпох.
5. Развитие интеллектуальных аналитических способностей студентов и ориентирование в профессиональных ценностях явлений вокальной исполнительской культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История вокального искусства» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»), и входит в состав дисциплин Б.1. Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», «История искусства», «История музыки», «Методика обучения вокалу», «Сольное пение».

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Музыкальное исполнительство и педагогика», «Сольное пение», «Камерное пение», «Педагогическая практика».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1 Демонстрирует знание специфики музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определённом историческом этапе. ОПК-1.2 Определяет специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определённом историческом этапе. ОПК-1.3 Показывает специфику музыкальной формы и музыкального языка в соответствии с развитием музыкального искусства на определённом историческом	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

	<p>этапе в своей исполнительской деятельности.</p> <p>ОПК-1.4 Применяет знания по истории и теории музыкального искусства для решения профессиональных задач.</p> <p>ОПК-1.5 Рассматривает факты истории вокального исполнительства в широком контексте развития музыкального искусства; выявляет общее и особенное каждой национальной вокальной школы; вырабатывает понимание значения эталонного вокального исполнительства в учебно-воспитательном процессе.</p>	<p>формообразования каждой исторической эпохи;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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>Уметь:</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 социальнокультурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; <p>Владеть:</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;
<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>ПК-2.1 Демонстрирует знание музыкально-исполнительских стилей, понимает пути создания художественного образа музыкального произведения.</p> <p>ПК-2.2 Анализирует художественные и технические особенности музыкальных произведений.</p> <p>ПК-2.3 Проявляет артистическую индивидуальность, музыкально-художественный вкус, воспроизводит эмоционально-образное содержание музыкального произведения,</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокальноисполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля,

	<p>создает его художественную интерпретацию в условиях сценического представления, концерта.</p> <p>ПК-2.4 Проводит сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций, особенностей стилей и национальных школ</p>	<p>характера выразительных средств, штрихов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p>ПК-7 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий</p>	<p>ПК-7.1 Демонстрирует знание истории развития вокального искусства.</p> <p>ПК-7.2 Демонстрирует знание камерного и оперного концертного репертуара.</p> <p>ПК-7.3 Проводит целостный исполнительский анализ произведений концертного репертуара.</p> <p>ПК-7.4 Формирует репертуар с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – историю зарубежного и отечественного вокального искусства; – значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – подбирать репертуар для концерта определенной тематики; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основным вокальнопедагогическим репертуаром; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	7 семестр	8 семестр
		Трудоёмкость в часах	Трудоёмкость в часах
Контактная работа с преподавателем <i>в том числе:</i>	64	32	32
Лекции (Л)	26	14	12

Семинары (С)				
Практические занятия (ПЗ) в том числе:		38	18	20
групповые		26	14	12
мелкогрупповые,				
индивидуальные				
Консультации				
Курсовая работа				
Самостоятельная работа студента (СРС)		107	40	67
Экзамен		81		81
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)				Э
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов	252	72	180
	зачётных единиц	7	2	5

4.2 Тематическое планирование дисциплины

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емкости	Аудиторные занятия					СР С	
			Лекц ии	Семи нары	Практические				
					груп повы е	мелк огру ппов ые	инди виду альн ые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Раздел I. Вокальное искусство и вокальная педагогика Италии	38	8	2	8				20
1.	Вокальное искусство Италии XVII-VIII веков	4	1		1				2
2.	Вокальная педагогика Италии XVII-XVIII веков.	8,5	2	0,5	2				4
3.	Вокальное искусство Италии XIX века	4,5	1	0,5	1				2
4.	Вокальная педагогика Италии XIX века	8,5	2	0,5	2				4
5.	Вокальное искусство Италии XX века. Певцы Италии второй половины XX века	4							4
6.	Вокальная педагогика Италии XX века	8,5	2	0,5	2				4
	Раздел II. Вокальное искусство и вокальная педагогика Франции	34	6	2	6				20
7.	Вокальное искусство Франции XVII-XVIII веков	4	1		1				2
8.	Вокальная педагогика Франции XVII-XVIII веков	8,5	2	0,5	2				4
9.	Вокальное искусство Франции XIX века	4	1		1				2
10.	Вокальная педагогика Франции XIX века	7,5	2	0,5	1				4
11.	Вокальное искусство Франции XX века. Исполнительская жизнь Франции в XX-XXI веках.	4							4
12.	Вокальная педагогика Франции XX века	6		1	1				4
	Раздел III. Немецкое вокальное искусство и вокальная педагогика	53	6	4	6				37

13.	Немецкое вокальное искусство XVII-XVIII веков	7,5	0,5		1			6
14.	Немецкая вокальная педагогика XVII-XVIII веков	8	1	1				6
15.	Немецкое вокальное искусство XIX века	8,5	0,5		2			6
16.	Немецкая вокальная педагогика XIX века	10	2	1	1			6
17.	Немецкое вокальное искусство XX века	7	1					6
18.	Немецкая вокальная педагогика XX века	12	1	2	2			7
	Раздел IV. Русское вокальное искусство и вокальная педагогика	46	6	4	6			30
19.	Русское вокальное искусство и вокальная педагогика XVII-XVIII веков.	8		1	1			6
20.	Вокальное искусство России и вокальная педагогика первой половины XIX века.	10	2	1	1			6
21.	Вокальное искусство России второй половины XIX века. Вокальное искусство и вокальная педагогика в Воронеже второй половины XIX начала XX века.	7			1			6
22.	Вокальная педагогика России второй половины XIX века.	10	2	1	1			6
23.	Вокальное искусство и вокальная педагогика второй половины XX, начала XXI века.	11	2	1	2			6
Итого:		171	26	12	26			107

4.3. Содержание разделов дисциплины

	Наименование тем	Содержание в дидактических единицах
1.	Вокальное искусство Италии XVII-XVIII веков.	Эпоха барокко и её характеристика. «Флорентийская камерата» и её значение в зарождении музыкально-театрального жанра. Деятельность Я. Пери и О. Ринуччини, появление первых опер «Дафна» и «Эвридика». Д. Каччини и его роль в развитии оперного жанра. <i>Stile rappresentativo</i> и его характеристика. Становление и развитие римской, венецианской и неаполитанской вокальных школ. Особенности римской школы: влияние католической церкви на характер оперного искусства. Открытие первого оперного театра в Риме (1632). Основополагающая роль К. Монтеверди (1567-1643г.г.) в развитии венецианской вокальной школы. А. Скарлатти (1660-1725г.г.) и его роль в создании неаполитанской вокальной школы. Создание оперы <i>Opera seria</i> . Ария <i>da capo</i> и искусство импровизации в ней. Композитор и выдающийся педагог пения Н. Порпора. Характеристика колоратурного стиля. Вокальное искусство кастратов. Знаменитые кастраты Кафарелли, Фаринелли, Пакьяротти. Колоратурные импровизации. Выдающиеся певцы-виртуозы: Бордони, Куццони, Катерина Габриэлли, Тереза Минготти. Кризис оперы <i>Opera seria</i> и рождение оперы <i>Buffa</i> Д. Перголези (1710–1736) и Д. Чимароза (1749–1801) и их роль в развитии оперного жанра. Замена певцов - кастратов тенорами.
2.	Вокальная педагогика Италии XVII-XVIII веков.	Система вокального образования. Открытие первой неаполитанской консерватории в 1537 году. Характеристика и педагогические принципы старой итальянской школы. Болонская школа пения (1700)- школа певцов- виртуозов. Пистокки и его ученики: Бернакки. Този, Ферри. Система вокального образования и особенности воспитания певцов- кастратов. Методические труды, отражающие систему и методы воспитания певцов в Италии XVII-XVIII в.в: Д. Каччини- «Новая музыка», П.

		Този- «Взгляды древних и современных певцов, или размышления о колоратурном пении», Д. Манчини - «Практические мысли о колоратурном пении». Педагогические принципы Н. Порпора.
3.	Вокальное искусство Италии XIX века.	<p>Характеристика общественно-исторической ситуации Италии в начале XIX в. Зарождение романтизма в европейской культуре. Дж. Россини (1792-1868г.г.) – реформатор оперного искусства. Опера «Севильский цирюльник» - завершающий этап развития оперы Buffa. Движение национального возрождения Risorgimento и его влияние на творчество Дж. Россини, В. Беллини и Г. Доницетти. Эволюция жанра оперы в творчестве Беллини. Создание итальянской романтической оперы. Характеристика творчества Беллини. Стиль Беллини и его основные черты: романтическая приподнятость, лиризм, виртуозный блеск, красота мелодии. Экспрессивная вокальная мелодия - основа музыки Беллини. Расцвет стиля Bel canto в творчестве Беллини. Характеристика творчества Г. Доницетти. Оперное наследие Доницетти, мастера Bel canto. Разнообразие оперных жанров (опера Buffa, романтическая опера, лирико-драматическая опера) в творчестве Доницетти. Черты стиля Доницетти. Исполнители опер Россини, Беллини и Доницетти: М.Гарсиа (отец), Джулия и Джудитта Гризи, Д. Паста, Д. Рубини, И. Кольбран. Оперное творчество Д.Верди (1813-1901г.г.) - вершина национальной оперной школы. Характеристика оперного творчества Верди. Эволюция творчества Верди от ранних опер к зрелым. Знаменитая триада 1850-х гг. - оперы «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата». Вершинные творения Верди - музыкальная драма «Отелло» и комическая опера – «Фальстаф». Черты стиля Верди - сюжеты большого идейного содержания, насыщенные драматизмом, яркой контрастностью, сильными чувствами. Высокий гуманизм, стремление к постижению внутреннего мира героев, песенность, простота и выразительность музыкального языка, взаимопроникновение музыки и слова, уход колоратуры из вокальных партий на второй план. Создание музыкальной драмы. Новая исполнительская школа: И. Кольбран, А. Патти, М. Батистини, Ф. Томаньо, Л. Джиральдони. Веризм - новое идейно-эстетическое направление в искусстве. Новый музыкальный язык и новые вокальные требования, выражение посредством музыки и экспрессивного пения больших человеческих страстей. П. Масканы, Р. Леонкавалло, Ф. Чилеа - композиторы-веристы. Роль Д. Пуччини в сохранении и развитии традиций итальянского оперного искусства. Характеристика оперного творчества Пуччини. Стиль Пуччини. Знаменитые певцы веристского периода: Э.Карузо, Б. Джильи, Т. Скиппа, Т. Руффо, Тотти Даль Монте.</p>
4.	Вокальная педагогика Италии XIX века.	<p>Характеристика новой итальянской школы. Ф. Ламперти (1813-1892г.г.) - выдающийся педагог новой итальянской школы. Методическое наследие Ламперти: «Теоретическое и практическое руководство для изучения пения», «Первые уроки пения», «Искусство пения».</p> <p>Л. Джиральдони (1821-1897г.г.) - оперный певец и педагог. Методическое наследие Джиральдони - «Аналитический метод воспитания голоса».</p> <p>Э. Карузо (1873- 1921г.г.) - статья «Как нужно петь»).</p>
5.	Вокальное искусство Италии XX века.	<p>Появление новых музыкальных течений в итальянской музыке. Ф. Бузони – основоположник неоклассицизма в итальянской музыке. Обращение к формам и стилистическим приёмам итальянского барокко и мелодике григорианского хора. Творчество О. Респиги. Усиление в 40-х годах воздействия</p>

		<p>принципов новой венской школы. Л. Даллапикола - представитель данного направления итальянской музыки. Появление в итальянской музыке сонорика, аллеаторики и сериализма (Берио, Буссотти, Малипьеро). Выдающиеся итальянские оперные певцы: Дж. Семионато, Р. Скотто, Р. Тебальди, М. Френи, Т. Гобби, М. дель Монако, Ф. Корелли, Л. Паваротти, Дж. Ди Стефано. Деятельность дирижёра А. Тосканини и её влияние на развитие оперной культуры. Крупные оперные коллективы Италии: «Ла Скала» в Милане, «Сан-Карло» в Неаполе, «Фениче» в Венеции, оперный театр в Риме.</p>
6.	Вокальная педагогика Италии XX века.	<p>Система воспитания певцов в XX веке. Специальные музыкальные учебные заведения Италии: Консерватория «Санта-Чечилия» в Риме- крупный музыкальный центр страны, структура и режим работы. Консерватория им. Дж. Мартини в Болонье, консерватория им. Б.Марчелло в Венеции, консерватория им. Дж. Верди в Милане, консерватория им. Л. Керубини во Флоренции Центр усовершенствования при театре Ла Скала. Педагоги: Дж. Фаворетто- руководитель класса пения в Музыкальной Академии И. Маньони- профессор римской консерватории, И. Корадетти- профессор венецианской консерватории, Э. Барра- профессор Центра усовершенствования.</p>
7.	Вокальная педагогика Франции XVII-XVIII веков.	<p>Вокальная педагогика Франции XVII-XVIII в.в. Первые педагоги: М. Басилли, Ж. Берар. Первые методические печатные труды: М. Мерсенн. «Универсальная гармония». М. Басилли. «Указания к искусству пения». Ж. Берар «Искусство пения». Образование первого учебного заведения, профессионально готовящего певцов Королевской школы пения (1784г.). Открытие Парижского национального музыкального института в 1793 году, переименованного в 1795 году в Консерваторию музыки и декламации. Ж. Госсек - основатель Королевской школы пения, автор первых пособий по пению. П. Гара, А. Хорон: основные вокально-методические принципы и установки.</p>
8.	Вокальное искусство Франции XIX века.	<p>Общественно-политическая и культурная жизнь Франции первой половины XIXв. Париж - центр европейской музыкальной культуры. Предпосылки формирования «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер, Д. Россини) – нового вида музыкального театра. Вокально-эстетическое кредо композиторов «Большой французской оперы»: драматургия контрастов, слияние театрального и музыкального искусства, эмоциональность, насыщенность оркестрового звучания. «Немая из Портичи» Обера - один из первых образцов «Большой оперы». Джакомо Мейербер и характеристика его творчества. Становление романтизма в оперном искусстве. Певцы нового романтического исполнительского стиля: Д. Грасс, А. Нурри, Ж. Дюпре, М. Малибран. Кризис «Большой оперы» и утверждение лирической оперы. Новые вокально-исполнительские приёмы лирико-драматического выражения, правдивость, искренность в творчестве Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, К. Сен-Санса, А. Тома. Реализм в оперном искусстве. Опера «Кармен» Ж. Бизе - вершина реализма в исполнительском искусстве Франции XIXв. Формирование жанра оперетты в годы Второй империи. Жак Оффенбах, Эрве - основоположники жанра оперетты.</p>
9.	Вокальная педагогика Франции XIX века.	<p>Вокальная педагогика Франции XIX в. Предпосылки к осуществлению реформы в системе вокального образования. Ж. Дюпре (1806-1896г.г.) – реформатор вокальной методологии. Введение принципа voix mixte sombre; оценка принципа с позиций современных исследований певческого голоса. М. Гарсиа - (1805-1908г.г.) – выдающийся учёный и талантливый практик. «Школа пения» М.Гарсиа (1847г., 1856г.).</p>

		<p>Прогрессивность вокально-эстетических и методических установок. Определение голоса певца как сложного координированного взаимодействия всех голосообразующих систем. М. Гарсиа - (сын) и его «Полный трактат об искусстве пения». Значение этого труда до настоящего времени. Ж.Б. Фор (ученик М.Гарсиа-сына), его методический труд «Голос и пение». Оценка основных методических установок с позиций современной практической педагогики (работы В. Морозова, Л. Дмитриева, В. Чаплина, Л. Ярославцевой).</p>
10.	Вокальное искусство Франции XX века.	<p>Импрессионизм как ведущее художественное течение на рубеже XIX-XXв.в. Импрессионизм в музыке. Значение оперы К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в формировании нового исполнительского стиля. М. Гарден - первая исполнительница партии Мелизанды (1902г.). Декламационность вокальных партий в опере «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси и в опере М. Равеля «Испанский час». Группа «Шести», её характеристика, направление, развиваемое ей в вокальной музыке. Введение новых вокальных форм, выразительных средств и вокальных приёмов. Ф. Пуленк - создатель монооперы «Человеческий голос». Вокально-эстетические задачи композитора: средствами выразительной гибкой декламации, интонационными модуляциями передать драматически насыщенную жизнь героини. М. Дюваль - первая исполнительница монооперы «Человеческий голос». А. Онеггер – создатель ярких оперно-ораториальных произведений. О. Мессиа́н - один из крупнейших французских композиторов второй половины XXв. Распространение во французской музыке в 50-х гг. додекафонии, сериальности, электронной музыки, алеаторики. Оперная жизнь Франции второй половины XXв. «Гранд Опера», репертуарная политика, «система звёзд».</p>
11.	Вокальная педагогика Франции XX века.	<p>Вокальная педагогика Франции XX века. Пересмотр методических установок под влиянием проникновения импрессионизма в оперную музыку Р. Дюгамель - реформатор вокальной методологии. Печатные труды Дюгамеля: «Ошибки и проблемы современного вокального образования», «Вопрос о вокализах во французском пении», «Рациональная вокальная техника», «Эмоциональный тембр как важнейший принцип голосообразования». Система воспитания певцов второй половины XXв. Консерватории Парижа и Лиона. Своеобразие системы вокального образования в Парижской консерватории. Обучение от 2-х до 5-ти лет. Структура вокального факультета: «класс сольного пения», «класс лирического искусства» (оперный класс), «класс музыкальной комедии». Творческое взаимодействие классов. Ведущие педагоги: Р. Креспин, И. Еахим, А. Гийо. Основные методические установки практической педагогики и их анализ с позиций современной науки о голосе.</p>
13.	Вокальное искусство Германии XVII - XVIII веков.	<p>Характеристика церковной и светской вокальной культуры в эпоху средневековья. Католическая церковь - центр профессионального музыкального искусства в Германии. Грегорианский хорал. Возникновение и развитие многоголосия в XVI веке. Г. Шютц - автор первой немецкой оперы «Дафна». Открытие в Гамбурге первого постоянного оперного театра в 1678г.</p> <p>Творчество И.С. Баха и его характеристика. Эволюция жанра мессы в творчестве Баха. Творчество Г.Ф. Генделя и его характеристика. Расцвет жанров оперы и оратории в творчестве Генделя. Немецкий зингшпиль и демократические тенденции в музыкальном театре. Формирование венской классической школы. Её представители: Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен.</p>

		<p>Творчество Моцарта и его характеристика. Эволюция оперного жанра в творчестве Моцарта. Характеристика композиторского стиля Моцарта: интонационная выразительность, кантиленность, взаимопроникновение вокального и инструментального начал. Оперное наследие Моцарта и его характеристика. Значение В. Моцарта в создании современной реалистической оперной драматургии. Первые исполнители главных партий в операх Моцарта: К. Кавальери, А. Стораче, Ф. Бенуччи, А. Ланге. Черты романтизма в творчестве Л.В. Бетховена. Опера «Фиделио». В. Шрёдер-Девриент - исполнительница партии Леоноры в опере «Фиделио».</p>
14	Вокальная педагогика Германии XVII-XVIII веков.	<p>Музыкальная и вокальная педагогика Германии XVII-XVIII в.в. Энциклопедический труд М. Преториуса «Syntagma musicum» (1614-1620г.г.). Теоретические работы И.Т. Вальтера, А. Веркмайстера (О системе равномерной темпации). Появление первых музыкальных и хоровых обществ (в 1702 году в Лейпциге). Открытие школы И.А. Хиллера в Лейпциге (1771г.). Открытие певческой академии в Берлине (1791г.). Идеи просвещения 2-й половины XVIII века и труды К.Ф. Шубарта, И.А. Шайбе. Венская классическая школа (соединение достижений немецкой и австрийской культур).</p>
15.	Вокальное искусство Германии XIX века.	<p>Немецкий музыкальный романтизм и его характеристика. Вокальное творчество Р.Шумана, Ф. Мендельсона и Ф. Шуберта. Рождение национальной оперной школы. Первая немецкая романтическая опера «Ундина» Э.Т.А. Гофмана (1814г.). Основополагающая роль К.М. Вебера в создании немецкого романтического музыкального театра («Вольный стрелок» 1821г., «Эврианта» 1823г., «Оберон» 1826г.). Перерастание жанра зингшпиль в немецкую романтическую оперу.</p> <p>Р. Вагнер (1813-1883г.г.) - реформатор оперного искусства. Создание музыкальной драмы. Новый принцип музыкальной драматургии в раскрытии содержания вокально-симфоническими средствами. Роль оркестра как главного действенного начала в опере. Создание системы лейтмотивов. Неотделимость голосовой сферы от инструментальной. Основные теоретические положения творчества Вагнера, их характеристика. Воплощение новаторской музыкальной эстетики Вагнера в тетралогии «Кольцо нибелунга». Рождение позднеромантического стиля в творчестве Вагнера и воплощение его в опере «Тристан и Изольда». Значение творчества Р. Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца. Первые исполнители опер Р. Вагнера: В. Шрёдер-Девриент, И. Тихачек, Л. Шнорр фон Карольсфельд, М. Шнорр, А. Киндерман.</p>
16	Вокальная педагогика Германии XIX века.	<p>Вокальная педагогика Германии XIX века. Формирование национальной немецкой школы «Примарного тона», вызванное фонетическими особенностями языка и специфичностью и сложностью музыки Вагнера. Педагоги: Ф. Шмит (1812-1884г.г.) – основоположник «Школы примарного тона», Ю. Гей(1832-1909), А. Вагенман, Мюллер-Брунов. Характеристика и основные постулаты «Школы примарного тона». Печатные труды: Шмит Ф. «Недостатки прежних школ», «Школа пения для Германии». Анализ методических установок с позиций современной науки о голосе.</p>
17	Вокальное искусство Германии XX века.	<p>Появление новых течений в искусстве в начале XX века в Германии (экспрессионизм, додекафония, неоклассицизм). Применение новых композиторских и исполнительских приёмов и средств выразительности в вокальных партиях опер Р. Штрауса (1864-1949г.г.) «Саломея» и «Электра». Неоклассицизм в оперном искусстве. Первые исполнители опер Штрауса: М.</p>

		<p>Витих, К. Бурнан, К. Перрон, А. Крулл, Э. Шуман. Эстетика экспрессионизма в музыкальном искусстве. А. Шёйберг - основоположник новой венской композиторской школы. Введение новых исполнительских приёмов в вокальную партию. Монодрамы «Фрау», «Счастливая рука». Характеристика музыкального стиля экспрессионизм. Первая исполнительница «Лунного Пьеро» А.Шёнберга - А. Шеме.</p> <p>Характеристика композиторского стиля А. Берга (1885-1935г.г.). Вокально-техническая сложность, ритмическое своеобразие, свобода звуковысотного рисунка и разнообразие исполнительских приёмов в партиях оперы «Воцтек». Интонация как основное средство выразительности в раскрытии образа. Первые исполнители оперы «Воцтек» - Л. Шютцендорф, М. Иогансон, Ф. Зоот. Синтез музыки, слова и жеста в опере «Умница» К. Орфа как отражение тенденций в театральном искусстве XX века. Значение ритма как основы в спектакле. Своеобразие оркестра К. Орфа. Выдающиеся исполнители XX века: Л. Нордик, О. Фремстад, Ф. Остраль, С. Свангольм, Л. Мельхиор, К. Флагстад, Б. Нильсон, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф .</p>
18	Вокальная педагогика Германии XX века.	<p>Вокальная педагогика Германии XX века. Система воспитания певца. Высшие музыкальные школы в Мюнхене, Гамбурге, Штудгарте, Детское музыкальное воспитание по системе К. Орфа. Консерватории в Берлине им. Эйслера, в Дрездене им. Вебера, в Лейпциге им. Мендельсона-Бартольди. Ведущие педагоги: Е. Флейшнер, Г. Лейб, Е. Плейн, Г. Кремерс. Основные вокально-эстетические и методические установки. Ведущие оперные театры: Баварская государственная опера, опера в Мюнхене, оперный театр в Байрете, Немецкая опера на Рейне.</p>
19	Русское вокальное искусство и вокальная педагогика XVII-XVIII веков.	<p>Истоки русской национальной вокальной школы. Народная вокальная культура. Черты жанров и видов вокализации русской песни. Церковная вокальная культура, её техника и эстетика. Характеристика знаменного распева. Развитие вокальной техники в партесном пении. Реформы Петра I и утверждение в России новых форм музыкальной жизни, заимствованных в Западной Европе. Развитие светского искусства. Создание придворной итальянской оперы (1730г.г.) Б. Галуппи, Т. Траэтта, Дж. Паизиелло, Дж. Сарти, Д. Чимароза, Ф. Арайя - известные итальянские композиторы, работавшие в России в середине XVIII века. Ф.Арайя - автор музыки к первому русскому оперному либретто «Цефал и Прокрис», написанному А.П. Сумароковым (исполнение оперы в 1755 году русскими артистами). Оперная культура крепостных театров П.М. Волконского, Н.П. Шереметева, А.Р. Воронцова, П.В. Урусова. Общедоступные театры Петербурга и Москвы. Петровский театр, ныне Большой (откр. в 1780г.), театр К. Книппера в Петербурге. Выдающиеся оперные певцы XVIII века: А. Крутицкий, Я. Воробьёв, А. Ожогин, А. Злов, П. Жемчугова. Начало формирования национальной композиторской школы (последняя треть XVIII века). Творчество В.А. Пашкевича, Е.И. Фомина, Д.С. Бортиянского. Возникновение нового жанра камерно-вокальной лирики - «русской песни» в творчестве композиторов Ф.М. Дубянского и О.А. Козловского. Вокальная педагогика России в доклассический период. Истоки русской национальной школы пения. Искусство церковного пения. Школа московского знаменного распева во главе с Саввой Роговым. «Азбука знаменного пения старца Александра Мезенца» (1667г.). Труд Н.П. Дилецкого «Музыкальная грамматика», посвящённая теоретическому обоснованию партесного пения (1678г.). Анализ</p>

		их вокально-технических и исполнительских установок. Система воспитания певцов в России в XVIII веке. Выдающиеся иностранные и русские педагоги. Основные принципы вокальной педагогики и их анализ с позиций современной педагогики
20.	Вокальное искусство и вокальная педагогика России первой половины XIX века.	<p>А.Н.Верстовский - представитель романтического направления в русской музыке. Опера «Аскольдова могила» - вершина творчества Верстовского.</p> <p>М.И. Глинка - основоположник русской музыкальной классики. Оперное творчество Глинки: «Жизнь за царя» (1836г.) и «Руслан и Людмила» (1842г.). Мелодия и вокальная кантилена как главные черты музыкального стиля Глинки. Первые исполнители оперной музыки Глинки: О. Петров, А. Петрова-Воробьева, Д. Леонова, Е. Семёнова.</p> <p>Характеристика творчества А.С.Даргомыжского. Новаторство Даргомыжского в развитии выразительных возможностей речитатива, отражение интонаций разговорной речи в мелодике вокальных партий.</p> <p>Предпосылки возникновения жанра романса в России. Петровский кант и его характеристика. Первые печатные канты, сборник Григория Теплова «Между делом безделье» (1750), возникновение «русской песни» в творчестве композиторов Дубянского и Козловского. Появление русского романса как жанра в начале XIX века. Романс доглинкинской эпохи. Характеристика творчества А.Е.Варламова. Варламов, Гурилёв и Алябьев- яркие представители демократического направления в русском романсе. Вокальная элегия в творчестве русских композиторов XVIII-XIX веков.</p> <p>Камерное творчество М.И.Глинки. Связь камерного вокального творчества Глинки с русской народной песенностью, с традициями венской классической школы, а также с достижениями романтиков различных европейских школ. Анализ камерного вокального творчества Глинки. Характеристика романсового творчества А.С.Даргомыжского. Метод интонационного реализма и его характеристика. Характеристика романсового творчества Даргомыжского, воплощение темы социального неравенства в вокальной лирике. А. Варламов. Основные вокально-технические и исполнительские установки его «Школы пения» (1840г.). Характеристика упражнений и вокализов. Ученики А. Варламова.Методическое наследие Глинки. Ученики Глинки: А. Воробьева-Петрова, О.Петров, Л.Леонова, А.Лодий, С.Гулак-Артемовский. Концентрический метод Глинки и его анализ с позиций современной педагогики. А.С. Даргомыжский- продолжатель вокальных традиций М.И.Глинки. Самобытность творческого стиля, черты критического реализма в оперных и камерных произведениях композитора. Основные методические установки и направления педагогической работы Даргомыжского, требования к ученикам, применение на практике метода «интонационного реализма». Девиз Даргомыжского: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Ученики Даргомыжского. Значение педагогической деятельности Даргомыжского для развития вокальной культуры России.</p>
21.	Вокальное искусство России второй половины XIX, начала XX века.	<p>Характеристика эпохи. Создание Русского музыкального общества (1859г.). Открытие Петербургской (1862г.) и Московской (1866г.) консерваторий. Открытие в Петербурге Г.Я. Ломакиным и М.А. Балакиревым Бесплатной музыкальной школы.</p> <p>Открытие в Воронеже отделение РМО. Роль А.С.Мазараки - просветителя, мецената и одного из первых директоров</p>

		<p>воронежского отделения РМО в развитии культурно-музыкальной жизни Воронежа.</p> <p>Творческая группа композиторов «Могучая кучка»: её характеристика, состав, творческие устремления. Развитие М.А. Балакиревым, А.П. Бородиным, М.П. Мусоргским, Н.А. Римским-Корсаковым, Ц.А. Кюи традиций Глинки и Даргомыжского, борьба за народность, реализм, национальный стиль в искусстве.</p> <p>Творчество П.И. Чайковского и расцвет русской оперной культуры. Общие и индивидуальные черты вокально-эстетических взглядов композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Вокально-технические, исполнительские, актёрские задачи в операх Чайковского. Первые интерпретаторы оперной музыки М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Ф. Стравинский и Н. Фигнер (два исполнительских направления). Е. Мравина, М. Славина, М. Каменская, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая, И. Тартаков и др. Московская частная опера-театр С. Мамонтова. С. Мамонтов как режиссёр-новатор. Выдающиеся певцы театра - Ф. Шаляпин, А. Секар-Рожанский, Н. Забела-Врубель. Исполнительский стиль Ф.И. Шаляпина. Опера С. Зимина (1904-1917г.г.). Основной репертуар. Выдающиеся певцы театра - В. Петрова-Званцева, Е. Цветкова, В. Дамаев, Н. Сперанский, Н. Шевелёв, П. Оленин. Характеристика оперной культуры Большого и Мариинского театров. Плейда выдающихся русских певцов: Е. Збруева, М. Бенуа, Н. Ермоленко-Южина, В. Петров, Д. Смирнов, И. Алчевский, А. Нежданова, Л. Собинов, И. Ершов.</p> <p>С.В. Рахманинов - крупнейший русский композитор рубежа XIX-XX веков. Творчество и композиторский стиль Рахманинова.</p> <p>Эволюция жанра романса в творчестве П.И.Чайковского и в творчестве композиторов «Могучей кучки». Романсовое творчество П.И.Чайковского. Мелодический язык романсов Чайковского, полифоничность, многоплановость и экспрессивность гармонического склада, способность композитора к выражению в романсе, как тончайших переживаний, так и масштабных идей. Связь романсового творчества Чайковского с традициями Глинки, бытового романса, опора на интонационный словарь романтической эпохи. Развитие художественных традиций Глинки, достижений западно-европейских композиторов-романтиков в камерном вокальном творчестве композиторов «Могучей кучки». Характеристика вокально-камерного творчества композиторов «Могучей кучки».</p>
22.	Вокальная педагогика России второй половины XIX, начала XX века.	<p>Вокальная педагогика России второй половины XIX века. Система воспитания певцов в Петербургской и Московской консерваториях. Первые педагоги Петербургской консерватории: Г. Ниссен-Саломан, К. Эверарди, С. Габель, Н. Ирецкая. Первые педагоги Московской консерватории: А. Александрова-Кочетова, Дж. Гальвани, У. Мазетти. Оценка их установок с позиций современной вокальной педагогики. Отличие творческих направлений Петербургской и Московской консерваторий. Выдающиеся ученики. Основные положения вокально-методических трудов педагогов И. Прянишникова, А. Додонова, К. Мазурина, С. Сонки, У. Мазетти, К. Кржижановского, В. Карелина. Историческое значение данных методических трудов.</p>
23.	Вокальное искусство и вокальная педагогика России XX, XXI века.	<p>Характеристика общественно-исторической ситуации в России после 1917 года. Оперный театр 20-х, 30-х годов: эпоха становления нового репертуара («Тихий Дон» и «Поднятая целина» И. Дзержинского, «Броненосец Потёмкин» О. Чижко,</p>

	<p>«Кола Брюньон» Д. Кабалевого, «В бурю» Т. Хренникова). Первые постановки опер С.С. Прокофьева («Огненный ангел» 1927г.), Д.Д.Шостаковича («Нос» 1928г., «Леди Макбет Мценского уезда» 1932г.). Большой театр. Выдающиеся певцы этого периода: А.Пирогов, Н.Шпиллер, М.Рейзен, И.Козловский, П.Норцов, П.Лисициан, С.Лемешев, Н.Печковский, Н.Вельтер, С.Преображенская, Г.Нэлепп и т.д. Образование Оперных студий К.Станиславского и В.Немировича-Данченко.</p> <p>Характеристика творчества С.С. Прокофьева. Особенности вокального стиля и музыкальной драматургии опер С. Прокофьева. Музыкальные, интонационные, вокально-исполнительские задачи в операх Прокофьева. Эволюция жанра романса в XX веке в творчестве С.С.Прокофьева.</p> <p>Характеристика оперного творчества Д.Д. Шостаковича. Романсовое творчество Д.Д. Шостаковича</p> <p>Концертно-камерная вокальная культура этого периода. Камерное творчество Н.Мяковского, Ю.Шапорина, В.Шебалина, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, С.Слонимского. Стилиевое многообразие концертно-камерного репертуара. Творчество Г.Свиридова и его характеристика. Циклы романсов на слова Пушкина, Бёрнса, Есенина. Выдающиеся исполнители оперной и камерной классики: Б.Гмыря, А.Ведерников, И.Архипова, Е.Нестеренко, Е.Образцова, А.Эйзен, В.Атлантов, Ю.Мазурок, Т.Милашкина, З.Соткилава, В.Иванова, З.Долуханова, Н.Дорлиак.</p> <p>Камерное вокальное творчество современных композиторов. Характеристика вокального творчества В.А.Гаврилина. Творческое претворение в романсах Гаврилина традиций русского фольклора. Оригинальность вокального языка в камерных циклах Гаврилина «Немецкие тетради» на стихи Гейне, «Русская тетрадь», «Вечерок». Характеристика романсового творчества Е.Слонимского, Э.Денисова. Вокальное творчество воронежских композиторов. Характеристика творчества В.Беляева, Б.Цайгера, А.Украинского, Т.Шипулиной, А.Мозалевского, Е.Ткачёвой, Л.Чернышова. Камерное творчество воронежских композиторов. Вокальная педагогика России в XX веке. Система средне-специального и высшего музыкального образования в России после 1917 года. Работа Московской и Ленинградской консерваторий. Открытие новых музыкальных учебных заведений. Организация камерных классов в консерваториях Работа вузовских кафедр и вокальных отделений музыкальных училищ. Проблематика методических и исследовательских работ вокальных кафедр.</p> <p>Н.И.Синицына и её роль в становлении и развитии высшей вокальной школы в Воронеже. Ежегодные вокальные конференции и смотры выпускников вокальных кафедр России.</p>
--	---

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к семинарским занятиям

Тема 1. Вокальное искусство Италии XVII-XVIII веков.

1.Венецианская оперная школа – её основные черты и особенности. 2.Характеристика творчества Клаудио Монтеверди. Эволюция оперного жанра в творчестве Монтеверди. 3.Проанализировать и охарактеризовать особенности эпохи раннего и среднего барокко в Италии.

4.Анализ драматургии и музыкальных образов оперы Монтеверди «Коронация Поппеи»

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 12-20.
2. Иллюстрированная энциклопедия «Опера» под редакцией Стэнли Сэди. 2006, глава «Эпоха раннего и среднего барокко», с.19-23.
3. Видеозапись оперы Монтеверди «Коронация Поппеи»

Тема 2. Вокальная педагогика Италии XVII-XVIII веков.

1. Наиболее яркие представители неаполитанской вокальной школы: Лео, Порпора.
2. Характеристика школы и методических принципов Николо Порпора.

Литература:

1. Назаренко И. Искусство пения, 1963.
2. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 25-31.
3. Э.Хэриот «Кастраты в опере»

Тема 3. Вокальное искусство Италии XIX века.

1. Характеристика оперного творчества Джоакино Россини.
2. Анализ героико-патриотических опер Россини «Танкред» и «Вильгельм Телль», характер вокальных партий и оперной драматургии этих произведений.
3. Завершение эволюции оперы buffa в опере «Севильский цирюльник».

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 32-41.
2. Россини Дж. Избранные письма. Высказывания. Воспоминания. Л., 1968, с.68-69, с.82, с. 187.
3. Видеозаписи оперных спектаклей Россини «Танкред», «Вильгельм Телль» и «Севильский цирюльник».

Тема 4. Вокальная педагогика Италии XIX века.

1. Франческо Ламперти – выдающийся педагог новой итальянской школы.
2. Теоретические работы Ламперти и их методический анализ.

Литература:

1. Назаренко И. «Искусство пения».
2. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с.

Тема 5. Вокальное искусство Италии XX века.

1. Характеристика веризма как нового стилистического направления.
2. Истоки веризма и его выдающиеся представители: Пьетро Масканы, Руджеро Леонкавалло, Умберто Джордано, Франческо Чилеа и Джакомо Пуччини.
3. Анализ драматургии и музыкальных образов оперы Д.Пуччини «Богема».

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 57-66.
2. Видеозапись оперы Пуччини «Богема».
3. Иллюстрированная энциклопедия «Опера» под редакцией Стэнли Сэди. 2006, с. 219-233.
4. Левашова О. Пуччини и его современники. М., 1980.

Тема 6. Вокальная педагогика Италии XX века.

1. Анализ книги Л.Дмитриева «Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве».
2. Певцы Италии второй половины XX века Рената Тебальди, Мирелла Френи, Лучано Паваротти, Чечилия Бартоли, и понятие «представитель эталонного пения».

Литература:

1. Дмитриев Л. «Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве».
2. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 67-92.

Тема 7. Вокальное искусство Франции XVII – XVIII веков.

1. Характеристика классицизма как нового художественного направления в искусстве Франции.

2. Представители французского классицизма в литературе, драматическом театре и в музыке I-XVIII веков.

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 93-105.
2. Иллюстрированная энциклопедия «Опера» под редакцией Стэнли Сэди. Глава «Эпоха раннего барокко», с. 30-31.
3. Роллан Р. Заметки о Люлли, пер. с фр., Собр. соч., т. 16, Л., 1935.

Тема 8. Вокальная педагогика Франции XVII – XVIII веков.

1. Анализ основных вокально-методических трудов данного периода: М.Басилли «Комментарии к искусству пения», Ж.-Б. Берар «Искусство пения».

Литература:

1. Назаренко И. Искусство пения. М.1963.
2. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с.106-109.

Тема 9. Вокальное искусство Франции XIX века.

1. Романтизм как главное художественное направление в искусстве Франции XIX века.

2. Эволюция оперного жанра в эпоху французского романтизма.

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с.110- 124.
 2. Друскин М. История зарубежной музыки. М., 1963.
- Дополнительная:
1. Соллертинский И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика, в его книге:
 2. Исторические этюды, т.1 Л., 1963.
 3. Кремлёв Ю. Прошлое и будущее романтизма, М.,1968.

Тема 10. Вокальная педагогика Франции XIX века.

1. Мануэль Гарсиа – младший – выдающийся вокальный педагог XIX века.

2. Методическая система М.Гарсиа и её анализ.

3. Труд М.Гарсиа «Школа пения» и его основы.

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с.125-134.
2. Гарсиа М. Школа пения. М.,1956, с. 20-21, с. 24-44. с.80-82.
3. Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.

Тема 11. Вокальное искусство Франции XX века.

1. Новое стилистическое направление в искусстве XX века – импрессионизм, его характеристика, основные черты и принципы.

2. Анализ драматургии и музыкальных образов оперы Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда»
Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004. с.135- 156.

2. Иллюстрированная энциклопедия «Опера» под редакцией Стэнли Сэди, с.244-245.
Дополнительная:

1. Куницкая Р. О романтической поэтике в творчестве К. Дебюсси. М., 1982, с. 40-46.

2. Видеозапись оперы Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда».

Тема 12. Вокальная педагогика Франции XX века.

1. Рауль Дюгамель – представитель вокальной педагогики Франции первой половины XX века.

Литература:

1. Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.

2. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004.

Тема 13. Вокальное искусство Германии XVII- XVIII веков

1 Характеристика оперного творчества В.А. Моцарта.

2. Основные черты композиторского стиля В.А. Моцарта.

3. Анализ драматургии и музыкальных образов оперы Моцарта «Так поступают все».

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с.157-167.

2. Друскин М. История зарубежной музыки. М., 1963, с.28-32.

3. Е. Чёрная «Моцарт и австрийский музыкальный театр» Видеозапись оперы Моцарта «Так поступают все».

Тема 14. Вокальная педагогика Германии XVII- XVIII веков.

1. Венская классическая школа и её характеристика

Литература:

1. Друскин М. История зарубежной музыки. М., 1963, с.28-32.

2. Музыка. Энциклопедия – М., 2002.

Тема 15. Вокальное искусство Германии XIX века

1. Характеристика национальной немецкой оперной школы.

2. Рихард Вагнер – эволюция оперного жанра в его творчестве.

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 167-176.

2. Друскин М. История зарубежной музыки. М, 1963, с.30-32.

Дополнительная:

1. Друскин М.Р. Вагнер. М., 1963.

Тема 16. Вокальная педагогика Германии XIX века

1.Формирование национальной немецкой школы «примарного тона» и её основные постулаты.

2.Педагоги – основоположники школы «примарного тона»: Ф.Шмитт, Ю.Гей, А.Вагеман.

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 167-176.

2. Назаренко И. Искусство пения. М.,1963.

Тема 17. Вокальное искусство Германии XX века.

1.Неоклассицизм в оперном искусстве. Оперное творчество Рихарда Штрауса.

2.Анализ драматургии и музыкальных образов оперы Р.Штрауса «Саломея».

Литература:

Основная:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 177- 194.

2. Музыка XX века. Очерки. М., 1976.

3. Ступель А. Р.Штраус.Л., 1972.

4. Видеозапись оперы Р.Штрауса «Саломея».

Тема 18. Вокальная педагогика Германии XX века.

1.Основные вокально-эстетические и методические установки немецкого вокального обучения в XX веке.

Литература:

1. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с 184- 191.

Тема 19. Русское вокальное искусство и вокальная педагогика XVII-XVIII веков.

1.Оперная культура русских крепостных театров.

2.Система воспитания певцов в России в XVIII веке.

Литература:

1. А.Яковлева «Русская вокальная школа. Исторические очерки от истоков до середины XIX столетия».

Тема 20. Вокальное искусство и вокальная педагогика России первой половины XIX века.

1. М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики.

2. Оперное творчество Глинки.

3. Анализ драматургии и музыкальных образов оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя».

Литература:

1. Левашева О.Е. История русской музыки. Вып.1. – М., 1972.

2. Музыка. Энциклопедия – М., 2002.

3. А.Яковлева «Русская вокальная школа. Исторические очерки от истоков до середины XIX столетия»

4. Иллюстрированная энциклопедия «Опера» под редакцией Стэнли Сэди, с.144-145.

5. Видеозапись оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя».

Тема 21. Вокальное искусство России второй половины XIX, начала XX века.

1. Творчество П.И. Чайковского и расцвет русской оперной культуры.

2. Общие и индивидуальные черты вокально-эстетических взглядов композиторов «Могучей кучки» и Чайковского.

3. Вокально-технические, исполнительские, актёрские задачи в операх Чайковского.

4. Анализ драматургии и музыкальных образов оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама».

Литература:

1. Левашева О.Е. История русской музыки. Вып.1. – М., 1972.

2. Иллюстрированная энциклопедия «Опера» под редакцией Стэнли Сэди с.198-201.

3. Музыка. Энциклопедия – М., 2002.

4. Видеозапись оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама».

Тема 22. Вокальная педагогика России второй половины XIX, начала XX века.

1.Вокальная педагогика России второй половины XIX века.

2.Система воспитания певцов в Петербургской и Московской консерваториях.

Литература:

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. 1968.

2. Асафьев Б. Русская музыка XIX и XX веков.

3. Львов М. Русские певцы.1965. Н.Головнина Н.А.Ирецкая».

Тема 23. Вокальное искусство России XX-XXI века.

1.Н.И.Синицина- выдающийся воронежский педагог.

2.Методическое наследие Н.И.Синицыной.

Литература:

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. 1968.

2. Архивы радио 1972 года. Интервью с Н.И.Синицыной к её 80-летию.

5.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студента по изучению дисциплины включает в себя:

- подготовку к семинарским занятиям;
- написание письменной работы (реферата) по предложенным темам;
- подготовку к промежуточной аттестации, итоговому контролю – экзамену.

Приступая к изучению курса, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научно-методической литературой, имеющейся в учебном абонементе и читальном зале библиотеки ВГИИ. Получить рекомендованные учебники и учебно-методические пособия в библиотеке, завести тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.

В ходе лекционных занятий ведите конспектирование учебного материала, обращайтесь на понятия, формулировки, термины, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических процессов. Задавайте преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных вопросов, новых терминов и т.п.

В ходе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и рекомендованной учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с рекомендованной дополнительной литературой по каждой теме семинара, с публикациями в периодических изданиях: сборниках, журналах, т.д. Дорабатывайте свой конспект лекции, делая в нём соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной программой. Подготовьте тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращайтесь за методической помощью к преподавателю. Составьте план-конспект своего

выступления. Таким образом, основными этапами подготовки к семинарам и практическим занятиям будут:

- работа с конспектами лекций;
- составление резюме прочитанной главы соответствующего раздела рекомендуемого теоретического источника или учебника;
- выполнение заданий по теме и их комментирование.

Итогом подготовки студента к семинарским занятиям должны быть его выступления, активное участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. В ходе семинарского занятия внимательно слушайте своих однокурсников. При необходимости задавайте им уточняющие вопросы. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавайте преподавателю вопросы. После подведения итогов практического занятия, устраните недостатки, отмеченные преподавателем.

При подготовке к экзамену повторите пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. Используйте конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание обратите на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости обратитесь за консультацией и методической помощью к преподавателю.

№№	Наименование тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав	Форма текущего контроля СРС
1	Певцы Италии второй половины XX века.	1.Выдающиеся вокалисты второй половины XX века. Их характеристика и особенности. 2. Охарактеризовать понятие «представитель эталонного пения».	Основная: Л.Дмитриев. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. М., 2001. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004, с. 57-69. Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. М. 1962, с.14, 74. Джилли Б.Воспоминания. М.-Л., 1967.	Собеседование
2	Вокальная педагогика Италии XX века.	1.Обзор методических работ, посвящённых искусству пения и педагогике Италии XX века.:	Основная: Назаренко И. Искусство пения. М.,1963., с.134-148. Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XVIII веков. - 2004. Гобби Т. Мир итальянской оперы. М.,1989. Дополнительная: Фучито С, Бейер Б.Дж. Искусство пения и вокальная методика Э.Карузо. Л., 1967.	Собеседование
3	Исполнительская жизнь Франции в XX-XXI веках.	1.Известные французские певцы XX столетия – интерпретаторы	Основная: Ярославцева Л. Опера. Певцы. Вокальные школы	Собеседование

		<p>французской оперной и камерной музыки.</p> <p>2. Особенности интерпретации французской камерной вокальной музыки.</p>	<p>Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. 2004. с.135- 156.</p> <p>Дополнительная: Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века. Л., 1983.</p>	
4	Русское вокальное искусство XVII-XVIII веков.	<p>1.Русские вокалисты XVIII столетия.</p> <p>2.Итальянские и французские педагоги, внёсшие большой вклад в становление русской вокальной школы.</p>	<p>Основная: Яковлева А. Русская вокальная школа. Исторические очерки от истоков до середины XIX столетия. М., 1999. 1972.</p> <p>Левашева О.Е. История русской музыки. Вып.1. – М., 1972.</p> <p>Музыка. Энциклопедия – М.,2002.</p>	Собеседование
5	Вокальное искусство России второй половины XIX, начала XX века.	<p>1. Характеристика оперного творчества Н.А.Римского-Корсакова.</p> <p>2.Анализ оперы «Царская невеста»</p>	<p>Основная: Орлова Е.М. Очерки о русских композиторов XIX века-начала XX века.</p> <p>Левашова О.Е. История русской музыки. Вып.2. - М., 1987.</p> <p>Музыка.Энциклопедия – М.,2002.</p> <p>Видеозапись оперного спектакля «Царская невеста».</p>	Собеседование
6	Вокальное искусство России второй половины XIX, начала XX века.	<p>1.Выдающиеся русские певцы России второй половины XIX, начала XX века.</p> <p>2.Большой театр – история и современность.</p>	<p>Основная: Львов М.Русские певцы. М.1965.</p> <p>Шаляпин Ф. Маска и душа. Большой театр. Великие имена. К 225-летию ГАБТа.,М.2001..</p>	Собеседование
7	Вокальное искусство и вокальная педагогика в Воронеже второй половины XIX, начала XX века.	<p>1.Создание Отделения РМО в Воронеже и его роль в развитии вокальной культуры города.</p> <p>2.Выдающиеся русские певцы, посетившие Воронеж во в.п.XIX века.</p>	<p>Основная: Воронцов Ю.В. Музыкальная жизнь дореволюционного Воронежа.</p>	Собеседование

5.3 Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.4 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии: лекция с проблемным изложением, лекция-дискуссия, тестирование, семинарские занятия в форме пресс-конференций.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел 1. Вокальное искусство и вокальная педагогика Италии	ОПК-1, ПК-2, ПК-7	Тест
			Контрольная работа
			Реферат
			Устный опрос на семинаре
2.	Раздел 2. Вокальное искусство и вокальная педагогика Франции	ОПК-1, ПК-2, ПК-7	Контрольная работа
			Реферат
			Устный опрос на семинаре
3.	Раздел 3. Немецкое вокальное искусство и вокальная педагогика	ОПК-1, ПК-2, ПК-7	Реферат
			Контрольная работа
			Устный опрос на семинаре
4.	Раздел 4. Русское вокальное искусство и вокальная педагогика	ОПК-1, ПК-2, ПК-7	Реферат
			Контрольная работа
			Устный опрос на семинаре
5.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1, ПК-2, ПК-7	Вопросы к экзамену

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Тестирование (6 семестр)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	ниже 60% правильных ответов, если студент допускает 11 и более ошибок (из 32).
	Низкий («удовлетворительно»)	от 65% до 74% правильных ответов, т.е. если студент допускает 8, 9, или 10 ошибок (из 32),
	Средний («хорошо»)	от 75% до 89% правильных ответов, т.е. если студент допускает 4, 5, 6, или 7 ошибок (из 32),
	Высокий («отлично»)	90% и более правильных ответов, т.е. если студент допускает 1, 2, 3, ошибки (из 32),
Реферат на заданную тему (в течение 6, 7 семестров)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы

	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
Ответ на семинарском занятии (в течение 6, 7 семестров)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Средний («хорошо»)	Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако обучающийся затрудняется с приведением конкретных примеров. Используются профессиональные термины.
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое понимание проблемы.
Самостоятельная работа (в течение 6, 7 семестров)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;

		Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
Контрольная работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы, в ходе работы были допущены ошибки
	Средний («хорошо»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 ошибки
	Высокий («отлично»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил все задания, правильно выполняет анализ ошибок.
Экзамен (7 семестр в период сессии)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ неграмотен, неполный, с грубыми ошибками, ответы на дополнительные вопросы неправильные. Студент не усвоил программный материал. Отсутствие знаний по узловым вопросам программы. Полное незнание всех вопросов билета. Существенные ошибки при изложении материала и неумение их исправлять после наводящих вопросов преподавателя.
	Низкий («удовлетворительно»)	Ответ недостаточно грамотный, неполный, ответы на дополнительные вопросы с ошибками, недостаточно четкие. Наличие в ответе второстепенных неточностей или единичных существенных ошибок, которые с трудом исправляются или вообще не исправляются. Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного программного материала. Нелогичное изложение материала, плохое владение языком.
	Средний («хорошо»)	Ответ недостаточно логичный с единичными несущественными ошибками, которые не искажают содержания вопроса и самостоятельно исправляются после уточняющих вопросов экзаменатора. Ответы на дополнительные вопросы правильные. Студент обнаруживает знание учебного материала в пределах

		программы. Недостаточно полное раскрытие одного из вопросов билета.
	Высокий («отлично»)	Ответ полный, грамотный, логичный, ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие. Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание строения голосового аппарата, закономерностей его функционирования, умение вскрывать и анализировать причинно-следственные связи рассматриваемых явлений, знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Полные ответы на дополнительные вопросы экзаменатора. В ответе возможны 1-2 несущественные неточности, которые легко исправляются после замечаний преподавателя.

6.3. Типовые задания или иные материалы для текущей аттестации по дисциплине

Тестовый контроль по дисциплине «история вокального искусства»
по теме: «История вокального искусства и вокальная педагогика Италии
XVII, XVIII и XIX веков»

1. Возникновение оперного жанра в Италии произошло:

- а) в XVI веке
- б) в XVII веке
- в) в XVIII веке

2. Возникновение оперного жанра в Италии произошло:

- а) в Риме
- б) во Флоренции
- в) в Неаполе

3. *Stile rappresentativo* переводится как:

- а) виртуозный стиль
- б) изобразительный стиль
- в) галантный стиль

4. Вокальный диапазон в оперных произведениях композиторов Флорентийской камераты составлял:

- а) 2 октавы
- б) 1 октаву
- в) 1,5 октавы

5. В какой итальянской оперной школе XVII-XVIII веков зародилось искусство пения *Bel canto*:

- а) в Римской
- б) в Венецианской
- в) в Неаполитанской

6. Пение кастратов в Италии стало применяться впервые:

- а) в Римской школе
- б) в Венецианской школе
- в) в Неаполитанской школе

7. Главой Венецианской композиторской оперной школы является:

- а) Марк Антонио Чести
- б) Франческо Кавалли
- в) Клаудио Монтеверди

8. Кто является автором оперы «Коронация Поппеи»:

- а) Скарлатти
- б) Чести
- в) Монтеверди

9. Родоначальником Неаполитанской композиторской оперной школы является:

- а) Скарлатти
- б) Монтеверди
- в) Перголеси

10. Какие из нижеприведённых понятий относятся к опере *Opera Seria*:

- а) герои ко-мифологический сюжет
- б) наличие импровизации в арии
- в) наличие развитой системы лейтмотивов

11. Опера *Opera Buffa* зародилась:

- а) как изначально самостоятельное произведение
- б) как часть музыкальной драмы
- в) как часть оперы *Opera Seria*

12. Опера *Opera Buffa* «Служанка-госпожа» принадлежит перу:

- а) Перголеси
- б) Чимароза
- в) Паизиэлло

13. Вокальное образование в Италии в XVII-XVIII веках начиналось:

- а) в 6-7 лет
- б) в 13-14 лет
- в) в 18-20 лет

14. Какие из перечисленных принципов характеризуют итальянскую вокальную школу XVIII-XIX веков:

- а) использование открытых гласных
- б) использование прикрытого звучания голоса
- в) использование эмпирического метода обучения

15. Какой тип дыхания преимущественно использовался певцами старой итальянской школы:

- а) тип дыхания, при котором основная регуляция осуществляется мускулатурой грудной клетки
- б) тип регуляции дыхания с преимущественной активизацией мышц брюшного пресса
- в) смешанный тип регуляции, при котором отмечается включение все групп дыхательной мускулатуры.

16. В старой итальянской школе переход из грудного регистра на фальцет:

- а) сглаживался посредством усиления медиума и смягчения грудного звучания
- б) оставался естественным
- в) использовалось прикрытое звучание

17. Какой из композиторов в начале XIX века вывел итальянскую оперу из кризиса:

- а) Меркаданте

- б) Вивальди
в) Россини
18. Отношение Дж. Россини к импровизации в опере:
а) позитивное
б) приветствовал в умеренном количестве
в) негативное
19. За главную партию в опере Россини «Танкред» исполняет:
а) тенор
б) кастрат
в) контральто
20. Опера Россини «Вильгельм Телль» является:
а) героико-патриотической
б) лирической
в) реалистической
21. Эволюция оперы Buffa завершилась:
а) в опере Чимароза «Тайный брак»
б) в опере Россини «Севильский цирюльник»
в) в опере Перголези «Служанка-госпожа»
22. Отношение Россини к прикрытой манере звукообразования:
а) позитивное
б) равнодушное
в) негативное
23. Винченцо Беллини и Гаэтано Доницетти являются представителями:
а) итальянского романтизма
б) барокко
в) классицизма
24. Вершина развития итальянского Bel canto это:
а) творчество Монтеверди
б) творчество Россини
в) творчество Беллини
25. Опера «Лукреция Борджиа» принадлежит перу:
а) Винченцо Беллини
б) Джоаккино Россини
в) Гаэтано Доницетти
26. Кого в 1825 году в Париже признали «королём теноров»:
а) Франческо Таманью
б) Фраскини Гаэтано
в) Джованни Рубини
27. Строка из какой оперы стала эпитафией на памятнике Беллини:
а) из оперы «Сомнамбула»
б) из оперы «Норма»
в) из оперы «Пуритане»
28. Кто из нижеперечисленных композиторов является представителем итальянского «Risorgimento»:
29. «Risorgimento» это движение в итальянской литературе, театре и музыке:
а) за обретение национальной независимости
б) за классические устои
в) за провозглашение республики
30. Джузеппе Верди создатель:
а) музыкальной драмы
б) лирической трагедии
в) итальянской романтической оперы
31. Первая из опер Верди в которой отразились умонастроения и чая итальянского народа:
а) «Набукко»
б) «Оберто, граф Бонифаччо»
в) «Мнимый Станислав»
32. Какие из опер Верди, воплощающие идею трагедии социального неравенства, обличающие уродливые явления жизни критики называли «резвездием»:
а) «Эрнани», «Атилла» и «Макбет»
б) «Ломбардцы», «Луиза Миллер» и «Битва при Леньяно»
в) «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата»
33. Опера Верди «Фальстаф» является:
а) оперой seria
б) комической оперой
в) музыкальной драмой
34. Принципами вокальной итальянской школы XIX века стали:
а) косто-абдоминальный тип дыхания
б) использование фальцетного звучания
в) прикрытие верхнего участка диапазона мужских голосов
35. Кому принадлежит афоризм: «Школа пения - это школа дыхания»
а) Дюпре б) Каччини

Ключ к тестовому контролю по дисциплине «История вокального искусства»

1. а)	12. а)	23. а)
2. б)	13. а)	24. б)
3. б)	14. а), в)	25. в)
4. б)	15. а)	26. в)
5. б)	16. б)	27. а)
6. б)	17. в)	28. абв)
7. в)	18. в)	29. а)
8. в)	19. в)	30. а)
9. а)	20. а)	31. а)
10. б)	21. б)	32. в)
11. в)	22. в)	33. б)

6.4. Примерные темы рефератов

1. Зарождение и эволюция оперного жанра в Италии в XVII- XVIII вв.
2. Кастраты в итальянской опере.
3. Старая итальянская школа, её педагоги и эволюция развития.

4.Итальянская романтическая опера, её эволюция в творчестве Дж.Россини, В.Беллини и Г.Доницетти.

5.Итальянское *risorgimento*, характеристика, персоналии и его влияние на развитие оперного жанра.

6.Джузеппе Верди- значение и периодизация оперного творчества.

7. Новая итальянская школа, её педагоги и эволюция развития.

8.Итальянские певцы XIX столетия.

9. Французская лирическая трагедия - пути возникновения и развития.

10. Французские просветители и их роль в развитии театрального и оперного искусства во Франции.

11. Оперная реформа К.В.Глюка, её влияние на развитие европейского вокального искусства.

12. Пути развития романтической оперы во Франции.

13. Вокально-педагогические принципы Жильбера Дюпре.

14. Вокально-педагогические принципы Мануэля Гарсиа(сына).

15. Пути развития немецкой вокальной школы.

16. Оперное творчество Г.Ф.Генделя и его эволюция.

17. Эволюция оперного жанра в творчестве В.А.Моцарта.

18. «Школа примарного тона», её характеристика и педагоги.

19. М.И.Глинка – основоположник русской классической оперы.

20. Вокальная педагогика России во второй половине XIX века.

6.5. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

Процедурные вопросы проведения экзамена

Обучающийся должен подготовить в течение 30 минут ответ на билет, включающий 2 вопроса. Аттестация на экзамене может учитывать оценки за работы, выполненные обучающимся в процессе текущей аттестации по дисциплине История вокального искусства.

Вопросы для подготовки к экзаменам:

1. Вокальное искусство Италии XVII-XVIII веков. Характеристика стиля барокко

2. Характеристика колоратурного стиля. Вокальное искусство кастратов.

3. Старая итальянская школа и её педагогические принципы.

4. Характеристика оперы *buffa* и оперы *seria*.

5. Зарождение романтизма в европейской культуре, его характеристика.

6. Вокальное искусство Италии XIX века.

7. Характеристика творчества и композиторский стиль Джоакино Россини.

8. Характеристика творчества и композиторский стиль В.Беллини и

Г. Доницетти.

9. Новая итальянская школа и её педагогические принципы.

10. Ламперти – выдающийся педагог новой итальянской школы.

11. Характеристика творчества и вокально-эстетические принципы Д.Верди.

12. Итальянское вокальное искусство конца XIX начала XXвеков. Веризм, как новое идейно-эстетическое направление в искусстве.

13. Характеристика творчества и композиторский стиль Д.Пуччини.

14. Вокальное искусство Франции XVII-XVIII веков. Эпоха классицизма и её характеристика.

15. Характеристика классицизма как художественного стиля.

16. Вокальное искусство Франции XIX века. Вокально-эстетическое кредо композиторов «Большой французской оперы».

17. Становление романтизма во французском оперном искусстве. Французская лирическая опера и её характеристика.

18. Вокальная педагогика Франции XIX века. Жильбер Дюпре – реформатор вокальной методологии.

19. Вокальное искусство Франции XX века.
20. Импрессионизм как ведущее художественное течение на рубеже XIX-XX веков.
21. Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX века.
22. Оперное творчество В.А.Моцарта, его композиторский стиль и вокально-эстетические взгляды.
23. Немецкое вокальное искусство XIX века. Романтизм в немецком музыкальном искусстве.
24. Р.Вагнер - реформатор оперного искусства. Его стиль и принципы.
25. Формирование национальной немецкой школы примарного тона.
26. Развитие немецкого вокального искусства конца XIX-XX веков. Новые художественные направления немецкой культуры.
27. Доклассический период вокального искусства России. Истоки русской вокальной школы.
28. Школа пения Варламова.
29. Вокальное искусство России первой половины XIX века. Начало классического периода в творчестве М.И.Глинки.
30. Вокально-педагогическая деятельность Глинки. Концентрический метод.
31. Вокальное искусство России второй половины XIX века. Характеристика эпохи.
32. Художественные объединения «Могучая кучка», Беляевский кружок, театр С.Мамонтова.
33. Характеристика оперного и вокально-камерного творчества П.И.Чайковского.
34. Выдающиеся певцы и педагоги второй половины XIX, начала XX веков.
35. Развитие русского вокального искусства в XX и XXI веке. Выдающиеся композиторы и певцы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература

1. Гобби Т. Мир итальянской оперы. – М., 1989.
2. Дмитриев Л. Солисты Ла Скала о вокальном искусстве. – М., 2001.
3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1968.
4. Друскин М. История зарубежной музыки. – М., 1980.
5. Келдыш Ю. Русская музыка XVIII века. – М., 1965.
6. Крунтяева Т. Винченцо Беллини. – Л., 1984.
7. Крунтяева Т. Итальянская комическая опера XVIII века. – Л., 1981.
8. Левашёва О. Пуччини и его современники. – М., 1980.
9. Левик Б. Р. Вагнер. – М., 1979.
10. Левик Б. История зарубежной музыки. – М., 1980.
11. Ливанова Т. Русская музыкальная культура XVIII века., т.1, 2. – М., 1952-53.
12. Львов М. Русские певцы. – М., 1965.
13. Назаренко И. Искусство пения. – М., 1963.
14. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.
15. Соловцова Л. Джузеппе Верди. – М., 1986.
16. Яковлева А.С. Русская вокальная школа. Исторические очерки от истоков до середины XIX столетия. – М., 1999.
17. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. Учебное пособие по курсу «История вокального искусства». – М., 1981.

7.2 Дополнительная литература

1. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Ч.3 – М., 1965.
2. Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. – М., 1968.
3. Верди Д. Избранные письма. – Л., 1975.
4. Волков Ю. Песня, опера, певцы Италии. – М., 1967.
5. Гордеева Е. Композиторы «Могучей кучки». – М., 1986.

6. Грошева Е. Из зала Большого театра. – М., 1969.
7. Доброхотов Б А.Н.Верстовский. – М.-Л., 1949.
8. Левашёва О. М.И.Глинка, кн.1-2. – М., 1987-88.
9. Львов Б. Из истории вокального искусства – М., 1964.
10. Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения – М., 1995.
11. Нестеренко Е Размышления о профессии. – М., 1985.
12. Нестьева М. В.Атлантов. – М., 1987.
13. Орлова Е. П.И.Чайковский. – М., 1980.
14. Попов И. И.Архипова. – М., 1981.
15. Рейзен М. Автобиографические записки, статьи, воспоминания. – М., 1986.
16. Розеншильд К. История зарубежной музыки. – М., 1963.
17. Руффо Т Парабола моей жизни. – М., 1964.
18. Трёмбовельский Е. Стилль Мусоргского. Лад. Гармония. Склад. – М., 1999.
19. Черкашина М. Историческая опера эпохи романтизма. – К., 1986.
20. Шаляпин Ф. Воспоминания. – М., 2000.
21. Яковенко С Павел Герасимович Лисициан. – М., 1989.
22. Ярустовский В. Драматургия русской оперной классики. – М., 195.2
23. Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории: первое пятидесятилетие. – М., 1999.

7.3. Интернет-ресурсы

<http://www.classic-music.ru/> (Данные о композиторах и исполнителях, статьи, книги, крупнейшая коллекция записей классической музыки в формате mp3, музыкальный словарь) (7.09.17);

<http://belcanto.ru/> (Сайт о классической музыке, опере и балете. Включает следующие разделы: новости, энциклопедия, записи произведений, театры, фестивали, персоналии, коллективы, книги, словарь) (18.11.17);

<http://mus-info.ru/> (Музыкальный справочник: статьи о музыке и музыкантах) (17.10.17);

<http://www.classicalmusiclinks.ru/> (Информация о музыке, нотные архивы, коллективы, персоналии, исполнители, музыкальное образование, мастер-классы, музыкальные конкурсы, концертные площадки, музыкальные театры) (23.09.17);

<http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm> (Архив классической музыки в формате mp3) (13.09.17);

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/ (Энциклопедия кругосвет. Статьи об истории музыки, композиторах, музыкальных деятелях, исполнителях, жанрах) (10.09.17);

ЭБС КНИГАФОНД: История русской музыки: учебно-методический комплекс./ Сост. О.В.Сокол – Кемерово., 2010.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень необходимого оборудования (оснащения учебного процесса)

фортепиано;
 компьютерные средства обучения стандартной комплектации; нотная литература;
 средства электронно-вычислительной техники, обеспечивающие доступ обучающихся к базам данных.

8.2. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем *MS Office: Word, Excel; Media Player Classic*

8.3. Требования к аудитории (помещению, месту) для проведения занятий и самостоятельной работы обучающихся:
 специализированная аудитория с фортепиано, оборудованная аудио- и видеоаппаратурой;

библиотека, читальный зал;
наличие необходимой учебной и нотной литературы в достаточном количестве (не менее 1 экз. на 3 обучающихся для прослушивания в аудитории во время лекций);
фонотека и видеотека с доступом для прослушивания музыки;
наличие аудиозаписей изучаемых музыкальных произведений, видеозаписей оперных произведений;
наличие компьютера со свободным доступом в интернет.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.

Оборудование помещений для самостоятельной работы обучающихся:

оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду института, программным обеспечением).

9. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № __ заседания кафедры

от “__” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Руководитель ОПОП _____

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № __ заседания кафедры

от “__” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Руководитель ОПОП _____