

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра академического пения

УТВЕРЖДАЮ
проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко
« 30 » августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

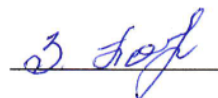
«История исполнительского искусства»

Направление подготовки:	53.05.04 Музыкально-театральное искусство
Профиль:	Искусство оперного пения
Образовательная программа:	специалитет
Форма обучения:	очная

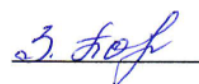
Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 665.

Разработчик:
доцент

 3. Я. Полищук

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического пения
Протокол № « 1 » от « 30 » августа 2022 г.
Заведующая кафедрой

 3. Я. Полищук

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета высшего образования
« ____ » _____ 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры № ____ от _____	Заведующая кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№ ____ от _____		
2		№ ____ от _____		
3		№ ____ от _____		
4		№ ____ от _____		
5		№ ____ от _____		

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
1.1. Цели дисциплины.....	4
1.2. Задачи освоения дисциплины.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.....	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	5
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	15
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем.....	15
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	16
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	16
8.1. Методические рекомендации преподавателям.....	16
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	17

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Цель дисциплины состоит в подготовке молодых специалистов, способных на основе системных знаний в области истории исполнительского искусства как важнейшего явления музыкальной культуры успешно осуществлять самостоятельную театральную, концертную и педагогическую деятельность, тем самым продолжая и развивая лучшие традиции отечественной вокальной школы

1.2. Задачи дисциплины

Задачи освоения дисциплины предполагают:

- понимание характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей;
- выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и, прежде всего, оперной музыки;
- осмысление органичной связи двух областей – теоретической и практической: вокальной методики и вокального исполнительства;
- изучение взаимосвязи педагогических требований и результатов художественной интерпретации;
- постижение основных черт самобытности ведущих национальных школ;
- ознакомление с искусством выдающихся певцов и педагогов разных стран и эпох;
- рассмотрение в теснейшем единстве эволюции вокальных и композиторских школ;
- приобретение навыков исполнительского анализа;
- совершенствование вокального слуха и художественного вкуса студента;
- формирование исполнительского эталона в соответствии с современными профессиональными требованиями и высокими эстетическими нормами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана специальности 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство (специализация «Искусство оперного пения»)

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «История исполнительского искусства» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> - основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; - композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.
		<i>Уметь:</i> - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; - анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения.
		<i>Владеть:</i> - умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; - навыками систематизации и классификации материала.
ОПК-4	Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<i>Знать:</i> - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям.
		<i>Уметь:</i> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять методологию, исходя из задач конкретного исследования.
		<i>Владеть:</i> - методологией музыковедческого анализа; - навыками анализа музыкальных произведений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	68			34	34						
В том числе:											
Лекционные занятия	34			17	17						
Индивидуальные занятия											
Практические занятия	34			17	17						
Самостоятельная работа	76			38	38						
Вид промежуточной аттестации	36				36 экз.						
Общая трудоемкость – час / зач. ед.	180 ч. / 5 зач. ед.										

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения, семестр	Наименование раздела дисциплины	Темы разделов дисциплины	Лекц. зан.	Пр. зан.	СРС	Всего часов
2 курс, 3 семестр	Раздел 1. История западно-европейского вокального искусства	<i>1.1. Итальянская национальная вокальная школа.</i>	3	3	6	12
		<i>1.2. Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890 года)</i>	3	3	6	12
		<i>1.3. Итальянское вокальное искусство с конца XIX в. до 80-х годов XX в.</i>	3	3	6	12
		<i>1.4. Французская национальная вокальная школа.</i>	3	3	6	12
		<i>1.5. Французское вокальное искусство XIX-XX вв.</i>	3	3	7	13
		<i>1.6. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до середины XIX в.</i>	2	2	7	11

2 курс, 4 се- местр		<i>1.7. Развитие немецкого вокального искусства с середины XIX в. до 80-х годов XX в.</i>	3	3	6	12
	Раздел 2. История русского вокального искусства	<i>2.1. Истоки русской национальной вокальной школы.</i>	3	3	8	14
		<i>2.2. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX в.</i>	3	3	8	14
		<i>2.3. Развитие русского вокального искусства конца XIX-начала XX вв.</i>	4	4	8	16
		<i>2.4. Современный музыкальный театр и концертно-камерное исполнительство в XX-начале XXI вв.</i>	4	4	8	16
Итого:			34	34	76	144

Содержание лекционных занятий

Часть I. История западноевропейского вокального искусства

Раздел I. Итальянская национальная вокальная школа.

Тема 1. Истоки национальной вокальной школы, ее становление и развитие в XVII-XVIII вв. Общая характеристика Высокого Возрождения. Зарождение музыкально-театрального жанра (будущей оперы) во Флоренции. Основоположники нового жанра – Дж. Каччини (1548-1618), Я. Пери (1561-1633).

- Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах.

- Особенности римской школы. Первый оперный театр в Риме (1632).

- Основопологающая роль К. Монтеверди (1567-1643) в становлении и развитии венецианской вокальной школы.

- Победа вокального начала над декламационным в творчестве Ф. Кавалли (1602-1676) и М. Чести (1623-1669).

- Неаполитанская школа – итог развития вокального искусства XVII в. А. Скарлатти (1660-1725) – родоначальник неаполитанской оперной школы, создатель классического образца оперы *seria*. Разнообразие вокальных форм.

Искусство импровизации в арии *da capo*, как объединение композиторского и исполнительского мастерства.

Тема 2. Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890 года).

- Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке.

- Дж. Россини (1792-1868) – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы, отразившей идеи освободительной борьбы итальянского народа.

- Оперное творчество В. Беллини (1801-1835) и Г. Доницетти (1797-1848) и его значение в развитии нового романтического исполнительского стиля.

- Оперное творчество Дж. Верди (1813-1901) – наивысшее выражение национальной оперной школы. Вокально-эстетическое кредо композитора: создание музыкальной драмы; взаимопроникновение музыки и слова, подчинение музыкальных образов законам драматургии контрастов, психологические противопоставления. Верди как воспитатель певцов-актёров. Становление новой исполнительской школы.

Тема 3. Итальянское вокальное искусство с конца XIX в. до 80-х годов XX в.

- Новое идейно-эстетическое направление в литературе – веризм. Воплощение веризма в оперном творчестве.

- Вокально-эстетическое кредо композиторов-веристов – П. Масканьи (1863-1945), Р. Леонкавалло (1858-1919), Ф. Чилеа (1866-1950): передать посредством музыки и экспрессивного пения большие человеческие чувства и страсти. Отрицательные стороны веристского исполнительского стиля: аффектация, форсировка звука.

- Роль Дж. Пуччини (1858-1924) в сохранении и продолжении традиций итальянского оперного искусства.

- Становление верди-веристского исполнительского стиля.

Тема 4. Французская национальная вокальная школа.

Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII в.

- 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.-Б. Люлли (1638-1687) – основоположник французской национальной оперной школы. «Лирические трагедии» Ж.-Б. Люлли – первые образцы французской национальной оперы. Единство музыкально-драматической композиции. Характеристика вокальных партий. Особенности речитатива и его доминирующая роль. Требования Ж.-Б. Люлли в работе с оперными артистами: сочетание аффектированной декламации с выразительной актёрской игрой.

- Реформа К. В. Глюка (1714-1787). Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения («правда, естественность, простота») и драматического действия. Работа К. В. Глюка с певцами.

Тема 5. Французское вокальное искусство XIX-XX вв.

- Предпосылки формирования «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Дж. Мейербер, Дж. Россини) – нового вида музыкального театра. Вокальное кредо композиторов «Большой французской оперы»: контрастное сопоставление образных сфер, как ведущий принцип музыкальной драматургии, слияние театрального и музыкального искусства.

- Становление романтизма в оперном искусстве.

- Реализм в оперном искусстве. Опера «Кармен» Ж. Бизе – вершина реализма в исполнительском искусстве Франции XIX в.

- 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.

- Импрессионизм как ведущее художественное течение на рубеже 1880-1890-х гг. Импрессионизм в музыке. Значение оперы К. Дебюсси (1862-1918) «Пеллеас и Мелизанда» в формировании нового исполнительского стиля.

- Ф. Пуленк (1899-1963) – создатель монооперы «Человеческий голос». Вокально-эстетические задачи композитора: средствами выразительной гибкой декламации, интонационными модуляциями передать сложную, драматически насыщенную жизнь героини.

- Оперная жизнь Франции второй половины XX в. «Гранд Опера», репертуарная политика.

Тема 6. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до середины XIX в.

- Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Одноголосное пение (григорианский хорал). Возникновение и развитие многоголосия (XVI в.).

- Значение инструментализма И. С. Баха (1685-1750) в формировании немецкой вокальной школы. Принцип музыкальной драматургии – единство и взаимосвязь вокальной и инструментальной партии.

- Значение творчества Г. Генделя (1685-1759) в развитии немецкой музыкальной драматургии в области светских жанров: оперы и оратории.

- Оперная культура Австрии. Формирование венской классической школы. Взаимосвязь немецкой и австрийской оперных культур. Значение жанрово-бытовых элементов в оперном и кантатно-ораториальном творчестве Й. Гайдна (1732-1809).

- Значение В.А. Моцарта (1756-1791) в создании современной реалистической оперной драматургии. Вокально-эстетические взгляды В. Моцарта.

- Симфонизация вокального стиля в творчестве Л. Бетховена (1770-1827). Значение творчества Л. Бетховена в дальнейшем развитии драматургии в оперном искусстве.

- Отражение романтизма в музыкальном искусстве. основополагающая роль К. Вебера (1786-1826) в создании немецкого романтического музыкального театра. Особенности музыкальной драматургии. Перерастание жанра зингшпиль в романтическую оперу.

- Р. Вагнер (1813-1883) – реформатор оперного искусства. Создание музыкальной драмы. Новый принцип музыкальной драматургии в раскрытии содержания вокально-симфоническими средствами. Роль оркестра как главного действенного начала в опере. Неотделимость голосовой сферы от инструментальной. Значение творчества Р. Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца.

Тема 7. Развитие немецкого вокального искусства с середины XIX в. до 80-х годов 20 века.

- Применение новых композиторских и исполнительских приёмов и средств выразительности в вокальных партиях опер Р. Штрауса (1864-1949) «Саломея» и «Электра». Неоклассицизм в оперном искусстве.

- Отражение нового художественного направления немецкой культуры начала 20 в. в творчестве А. Шёнберга (1874-1951) – основоположника новой венской композиторской школы. Эстетика экспрессионизма в музыкальном искусстве. Введение новых исполнительских приёмов в вокальную партию.

- Вокально-техническая сложность в партиях оперы «Воцтек» А. Берга (1885-1935). Ритмическое своеобразие и свобода звуковысотного рисунка во-

кальной мелодии. Разнообразие исполнительских приёмов. Интонация как основное средство выразительности в раскрытии образа.

- Синтез звука, слова, жеста в опере «Умница» К. Орфа (1895) как отражение новых тенденций в театральном искусстве 20 в. Своеобразии драматургии. Значение ритма, как основы в спектакле. Своеобразии оркестра К. Орфа.

Часть II. История русского, советского и современного вокального искусства России

Раздел I. История русской национальной вокальной школы.

Тема 8. Истоки русской национальной вокальной школы.

- Народная вокальная культура. Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни; вокальная техника и исполнительская культура народного пения; педагогика.

- Традиции церковной культуры: система воспитания певца.

Развитие советского вокального искусства второй половины XVII в. до первой четверти XIX в.

- 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.

Тема 9. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX в.

- Характеристика предглинkinской 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). Вокальная кантилена как главная черта музыкального стиля М. Глинки. Вокально-технические и исполнительские особенности и сложности глинкинских оперных партий. Концертно-камерная вокальная культура. Характеристика оперного и камерно-вокального музыки М. Глинки, основные черты исполнительской манеры. М. Глинка – певец и его педагогические принципы. М. Глинка как создатель классического эталона русского камерного исполнительства.

- 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.

- А. Варламов (1801-1848) – композитор и исполнитель. Стилевая общность исполнительства М. Глинки и А. Варламова с русскими и европейскими традициями. Историческая роль «Полной школы пения» А. Варламова в развитии отечественных традиций исполнительства и педагогики.

- 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.

- Музыкальная жизнь России в 1860-1870-х годах и развитие русской певческой культуры.

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

Тема 10. Развитие русского вокального искусства конца XIX-начала XX вв.

- Характеристика эпохи.

- 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 и их современников (А. Бородина, Ц. Кюи и др.).

- 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, П. Мельников, Н. Салина, А. Секар-Рожанский.

- Опера С. Зимина (1904-1917). Основной репертуар. Лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: В. Петрова-Званцева, Е. Цветкова, 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. Мозжухин, К. Исаченко, И. Тартаков, М. Дейша-Сионицкая, П. Оленин и др.

Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов. Влияние творчества Ф. Шаляпина на мировую вокальную культуру. Расцвет камерного исполнительства в эпоху Серебряного века: достижения Керзинского кружка и Дома песни. М. Оленина-д'Альгейм как явление нового исполнительского стиля. «Дом песни» и «Кружок любителей русской музыки» как центры развития традиции вокально-камерного концертирования. Новые разновидности русского романса в творчестве С. Рахманинова, А. Аренского, А. Гречанинова, Ц. Кюи. Изменение общественно-профессионального статуса певца.

Раздел II. История современного вокального искусства в России.

Тема 11. Современный музыкальный театр и концертно-камерное исполнительство в XX-начале XXI вв.

- Развитие советского театра; образование Оперных студий К. Станиславского и В. Немировича-Данченко; задачи студий, их репертуар и различие художественных направлений.

- Оперный театр 30-х гг. – эпоха становления советского театра и расширение репертуара классических опер. Первые советские оперы: «Тихий Дон», «Поднятая целина» И. Дзержинского, «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.

- Развитие культуры камерных театров в XX в. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством Б. Покровского (1972). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра.

- Стилиевое многообразие концертно-камерного репертуара. Развитие концертно-камерного исполнительства советской музыки на основе творчества: Д. Шостаковича, Г. Свиридова (1915-1998), Г. Фрида (1915-2012), О. Тактакишвили (1924-1989), С. Слонимского (1932), В. Гаврилина и др. Раскрытие национальных и общечеловеческих тем в музыке этих композиторов.

- Вокально-исполнительские сложности воплощения. Новые требования композитора к исполнителям.

- Участие молодых певцов в международных конкурсах. Международный конкурс им. М. И. Глинки (с 1960 г.), Международный конкурс им. П. И. Чайковского (для вокалистов с 1966 г.). Выход отечественных исполнителей на мировую сцену и общие тенденции к сближению национальных школ.

Содержание семинарских занятий

Выступление с докладами и сообщениями по предложенным темам:

1. Историческая роль кастратов в развитии оперного искусства;
2. Первые консерватории и традиции вокального образования в Европе;
3. Истоки вокального образования в России;
4. Выдающиеся вокальные педагоги Италии (XVIII-XIX вв.);
5. Актуальные проблемы исполнительства и педагогики в первых вокальных трактатах;
6. Выдающиеся оперные примадонны: социо-культурный феномен и его эволюция;
7. М. Гарсиа и его «Школа пения»;
8. Роль семьи Гарсиа в развитии вокально-исполнительских традиций;
9. Творческий феномен П. Виардо;
10. Г. Зонтаг: феномен интеллектуальной примадонны;
11. Первые оперные театры Италии;
12. М. Глинка как основоположник русской вокальной школы;
13. Актуальные проблемы вокальной педагогики и исполнительства в «Полной школе А. Варламова»;
14. Историческое значение русских композиторов второй половины XIX в.
15. Традиции вокальной педагогики в петербургской консерватории;
16. Особенности вокальной школы Московской консерватории;
17. Актуальные проблемы вокального образования в России XX-XXI вв.

Темы семинаров-диспутов

1. Творческий феномен певца-актера: Ф. Шаляпин. Можно ли у него учиться и подражать ему?

2. Историческая роль Г. Ниссен-Салосан в развитии отечественного вокального искусства. Устарела ли сегодня «Школа пения» «шведского соловья»?

3. «Голоса или творческие индивидуальности?» Что важнее в современном театре?

4. Аудиошкола С. Риггса: *pro e contra*.

5. Современная конкурсная система: плюсы и минусы.

6. Возродил ли С. Сонки традиции старо-итальянской школы?

7. Певец в современном оперном театре: вред и польза режиссерского волюнтаризма.

8. О чем спорили на страницах российских общественных изданий вокальные педагоги России?

9. Феномен Э. Карузо: природный гений или порождение школы?

10. Певец в современном камерном репертуаре. Петь или не петь?

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Аллегри, Р. Звезды мировой оперной сцены рассказывают:/ Р. Аллегри; пер. с ит. И. Г. Константиновой. – М. : Лань, Планета музыки, 2017. – 330, [1] с., XXXII л. ил., портр.; 21. – (Мир культуры, истории и философии). – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91259>

2. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар ; пер. П. В. Грачев; под ред. Б. В. Асафьева. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 346 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-07431-4. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/istoriya-opery-423076

3. Шаляпин, Ф. И. Страницы моей жизни / Ф. И. Шаляпин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 206 с. – (Серия : Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05219-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/stranicy-moej-zhizni-409146

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>

2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Microsoft Windows 7, Pro Pot Player, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «История исполнительского искусства» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
420 ауд.	Рояль Гербштедт (1) Банкетка кожзам.(1) Вешалка (2) Зеркало (1) Пюпитр дер. (1) Стол (2) Стул (9) Часы настенные (1) Шкаф (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на форми-

рование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля и оценкой его усвоения.

Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий (применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий, при чтении лекций используются электронные презентации). Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

«История вокального искусства» включает в себя как теоретическое, так и практическое освоение материала. Теоретическая часть работы связана с ознакомлением студента со сведениями, содержащимися в соответствующих главах учебных пособий. С учетом достаточно ограниченного объема учебных часов и незначительного опыта самостоятельной работы, следует направить обучающихся по пути отбора и систематизации учебной информации. Одной из самых эффективных и компактных форм подобной деятельности следует считать составление *гlossария* по заданной педагогом схеме. Изучаемый предмет «История вокального искусства» подразумевает не только знание теории, но и умение ориентироваться в музыкальном материале различной сложности (опера, оратория, романс, оперетта, мюзикл и т.д.) и различать исполнительские стили и индивидуальные манеры. Необходимо изначально нацеливать студентов на то, что музыкальное произведение служит выражением не только композиторского замысла, но и исполнительского решения певца, который выступает в роли соавтора, сотворца исполняемой музыки. Поэтому прослушивание музыкального сочинения должно сопровождаться обращением к учебным пособиям, где анализируются эти сочинения, а также попыткой самостоятельного исполнительского анализа данного произведения и конкретной интерпретаторской версии.

Виды самостоятельной работы:

1. Прослушивание музыкального материала по теме занятия.
2. Сравнение различных интерпретаций одного и того же сочинения.
3. Изучение теоретического материала по указанным источникам.

4. Практический анализ выразительных средств целого сочинения или его фрагмента и исполнительских приемов, «запрограммированных» автором.
5. Составление и ведение концертных программ с целью овладения навыками просветительской работы.
6. Разработка самостоятельных творческих проектов – персональных и смешанных, привлечением различных творческих сил.
7. Организация творческих диспутов и дискуссий, связанных с вокальным исполнительством.
8. Участие в научных конференциях, посвященных исполнительским проблемам.
9. Написание проблемных статей и рецензией с целью их последующей публикации.
10. Составление концертных, конкурсных и фестивальных программ как для себя лично, так и для своих учеников и коллег.
11. Выступления в разных СМИ, включая теле – и радиоэфир по проблемам исполнительства и пропаганды вокальной музыки.
12. Поиск вариативных и альтернативных исполнительских решений, дополняющих и видоизменяющих сложившиеся исполнительские традиции.