

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

Кафедра актерского искусства и живописи

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической
работе

 Ю.В. Ляшенко

« 31 » августа 2022 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Специальность: 52.05.01 Актёрское искусство

Специализация: Артист музыкального театра

Образовательная программа: специалитет

Форма обучения: очная, заочная

Донецк 2022

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования Российской Федерации (далее – ФГОС ВО РФ) специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. №1128 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.12.2017 г., регистрационный № 49160.

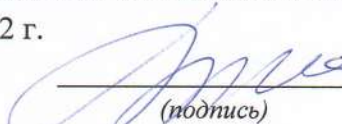
Разработчик:
заслуженная артистка Украины,
доцент

(подпись) З. Я. Полищук

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры актёрского искусства и живописи ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С.С.ПРОКОФЬЕВА

Протокол № 1 от « 31 » августа 2022 г.

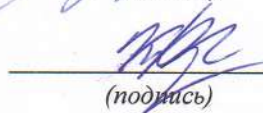
Заведующий кафедрой

(подпись) В. И. Романюк

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования

« 31 » августа 2022 г.

(подпись) Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Зав. кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от__		
2		№__ от__		
3		№__ от__		
4		№__ от__		
5		№__ от__		

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

Кафедра актерского искусства и живописи

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической
работе

 Ю.В. Ляшенко

« 31 » августа 2022 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Специальность: 52.05.01 Актёрское искусство

Специализация: Артист музыкального театра

Образовательная программа: специалитет

Форма обучения: очная, заочная

Донецк 2022

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «История вокального искусства» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 (Б1.О.15) по специальности 52.05.01 Актерское искусство (специализация «Артист музыкального театра»). Дисциплина реализуется в ГОУ ВПО ДГМА кафедрой академического пения.

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «История музыки», «История театра», «Сольное пение с преподавателем и концертмейстером», «Вокальный класс», «Мастерство артиста музыкального театра», а также практиками: учебной, производственной, педагогической и преддипломной.

Успешное освоение дисциплины позволит обучающимся использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности актёра, а также при получении профессионального образования на всех этапах и уровнях обучения.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Специальность	52.05.01 Актерское искусство	
Специализация	Артист музыкального театра	
Образовательная программа	Специалитет	
Количество содержательных модулей	2	
Дисциплина обязательной / вариативной части образовательной программы	Блок 1. Обязательная часть. Б1.О.15	
Формы контроля	Зачет	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	2	2
Год подготовки	3	1
Семестр	6	1, 2
Количество часов:	72	72
- лекционных	34	16
- практических	–	4
- индивидуальных	–	–
- самостоятельной работы	38	52
Недельное количество аудиторных часов	2	Уст. сессия (л. /пр): 4/- 1 семестр (л. /пр):6/- 2 семестр (л./пр.): 6/4

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является изучение студентами исторически обусловленных особенностей развития вокального исполнительства и педагогики западноевропейских, российской вокальных школ с начала их формирования до наших дней.

Задачи:

- раскрытие характерных особенностей наиболее значимых вокально-исполнительских стилей;
- выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной музыки;
- раскрытие, в свою очередь, зависимости эволюции вокальной методики от задач вокального исполнительства;

- характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ;
- ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох;
- ориентирование в профессиональных ценностях тех явлений вокальной культуры, которые существуют и развиваются на основе преемственности традиций и новаторства.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История вокального искусства» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ специальности 52.05.01 Актерское искусство и основной образовательной программы высшего профессионального образования специальности 52.05.01 Актерское искусство:

а) универсальных компетенций:

- УК-6.: способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1.: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;
- ОПК-4.: способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения.

в) профессиональных компетенций:

- ПК-3: готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении;
- ПК-4: способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- предпосылки и этапы развития национальных вокальных школ (Италия, Франция, Германия, Россия);
- связь между эволюцией оперного жанра и изменениями в вокальном исполнительстве и педагогике;
- выдающихся исполнителей и педагогов вокальных школ разных стран;
- перечень и содержание опер, которые в наибольшей степени повлияли на развитие тех или иных вокальных школ;
- перечень композиторов, с участием которых проходили оперные реформы в театрах Европы в XVII–XX вв.;

уметь:

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;
- производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;
- анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля,

характера выразительных средств, штрихов;

- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
- использовать полученные в рамках освоения учебной дисциплины «История вокального искусства» знания в своей практической актерской работе (в процессе работы над музыкальной стороной роли; с целью развития профессионально-значимых качеств и способностей; с целью повышения творческой продуктивности;).

владеть:

- профессиональной терминологией и лексикой;
- методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
- базовыми теоретическими знаниями касательно эволюции оперного жанра в историко-культурном аспекте развития Европейских стран.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Содержательный модуль 1. Итальянская национальная вокальная школа.	
Тема 1. Истоки, становление и развитие национальной вокальной школы Италии в XVI-XVIII вв.	Зарождение музыкально-театрального жанра во Флоренции. Основоположники нового жанра – Дж. Каччини, Я. Пери. Становление национальной вокальной школы. Развитие синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах. Первый оперный театр в Риме, театр «Сан-Кассиано». Оперы seria и buff. Болонская школа.
Тема 2. Итальянское вокальное искусство XIX века.	Характеристика оперного наследия эпохи романтизма. Дж. Россини – реформатор оперного искусства. Формирование школы «Bel canto». Оперное творчество В. Беллини и Г. Доницетти, его значение в развитии исполнительского стиля. Оперное искусство Дж. Верди, создание музыкальной драмы. Становление певцов-актеров.
Тема 3. Итальянское вокальное искусство конца XIX – XX вв.	Воплощение веризма в оперном творчестве. Оперы композиторов-веристов: П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Ф. Чилеа. Характеристика веристского исполнительского стиля. Роль творчества Дж. Пуччини в продолжении традиций итальянского оперного искусства. Театр «Ла Скала»: история создания, первые исполнители, дирижеры.
Содержательный модуль 2. Французская национальная вокальная школа.	
Тема 4. Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в.	Влияние театра П. Корнеля и Ж. Расина на формирование и становление французской национальной оперной школы. Первый оперный театр – Королевская Академия Музыки («Гранд Опера»). Ж. Люлли – основоположник французской национальной вокальной школы. Культурная жизнь Франции XVIII в. Жанр трагедии в оперном искусстве. Реформы К. Глюка. Открытие Королевской школы пения, Парижского национального музыкального института.
Тема 5. Французское вокальное	Формирование «Великой французской оперы». Ж. Дюпре – реформатор оперного искусства. Реализм в оперном искусстве Франции. Лирическая опера: Ш. Гуно, Л. Делиб, Ж. Массне, К. Сен-

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
искусство XIX в.	Санс, А. Тома. «Школа пения» М. Гарсиа.
Тема 6. Вокальное искусство Франции конца XIX – XX вв.	Импрессионизм в опере. «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси, «Испанский час» М. Равеля. Ф. Пуленк – моноопера «Человеческий голос».
Содержательный модуль 3. Немецкая национальная вокальная школа.	
Тема 7. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XIX в.	Григорианский хорал. Развитие жанра литургической драмы. Развитие немецкой вокальной школы Г. Шюцом. Театрализация ораториального жанра (Г. Кайзер, Г. Гендель). Формирование венской классической школы. Создание жанра «зингшпиль». Открытие национальной оперы. Значение оперного творчества В.А. Моцарта. Опера «Фиделио» Л.В. Бетховена. Роль К. Вебера в создании немецкого романтического музыкального театра. Р. Вагнер – реформатор оперного искусства. Особенности исполнительского стиля Р. Вагнера. «Школа примерного тона» Ф. Шмитта.
Тема 8. Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX вв.	Неоклассицизм. Оперное наследие Р. Штрауса («Саломея», «Электра», «Кавалер розы»). Экспрессионизм. А. Шёнберг – основоположник новой венской композиторской школы («Лунный Пьеро»). А. Берг «Воцек». Особенности вокальных произведения К. Орфа.
Содержательный модуль 4. Русская национальная вокальная школа.	
Тема 9. Истоки, становление и развитие русской вокальной школы до второй половины XVII–первой четверти XIX в.	Церковная вокальная культура. Развитие партесного пения. Национальные театральные зрелищные формы России, как предпосылки развития национального оперного театра. Первый оперный спектакль русской труппы «Цефал и Прокрис» Ф. Арайи. Общедоступные театры Петербурга и Москвы. Оперная культура частных театров. Развитие камерной вокальной музыки.
Тема 10. Русская классическая вокальная школа середины XIX в.	Вокальное творчество М. Глинки. Становление русского вокально-исполнительского стиля в операх «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». Новаторство А. Даргомыжского. Концертно-камерная вокальная культура. Выдающиеся вокальные педагоги (М. Глинка, А. Варламов, А. Даргомыжский).
Тема 11. Русское вокальное искусство конца XIX- начала XX в.	Открытие Мариинского театра, Петербургской и Московской консерваторий. Вокальное творчество М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова – расцвет русской оперной культуры. Вокально-технические и актерские особенности исполнения. Театр С. Момонтова, опера С. Зимина, Петербургский Театр музыкальной драмы И. Лапицкого. Великие русские певцы: Ф. Шаляпин, Л. Собинов, А. Нежданова, И. Ершов. Русские сезоны в Париже.
Содержательный модуль 5. Советский и постсоветские период в русском вокальном искусстве.	
Тема 12. История	Характеристика искусства революционного времени. Оперный театр 1920-х гг. Развитие советского театра. Создание оперных студий

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
советского вокального искусства с 1917 г. до середины 1950-х гг.	К. Станиславского, В. Немировича-Данченко, их репертуар и различия оперных направлений. Первые советские оперы И. Дзержинского, А. Чижко, Д. Кабалевского, Т. Хренникова. Основные черты вокального стиля опер Д. Шостаковича и С. Прокофьева. Оперные театры в годы Великой Отечественной Войны и в первое послевоенное десятилетие. Отображение освободительной народной борьбы на оперной сцене. Концертно-камерная вокальная культура 1920-1940х гг. Музыка Н. Мясковского, А. Александрова, Ю. Шапорина, В. Шабалина. Концертно-камерное искусство в годы Великой Отечественной войны и послевоенное десятилетие.
Тема 13. Развитие вокальной культуры с середины 1950-х гг.	«Война и мир», «Дуэнья» С. Прокофьева. «Катерина Измайлова» Д. Шостаковича. Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством Б. Покровского. Раскрытие нового жанра монооперы. Развитие театров 1980х гг. Развитие концертно-камерного исполнительства советской музыки на основе творчества Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Г. Фрида, А. Тактакишвили, С. Слонимского, Ш. Чалаева. Характеристики вокальных стилей Д. Шостаковича и Г. Свиридова, особенности исполнения. Всесоюзные конкурсы им. М. И. Глинки, международные конкурсы им. П. И. Чайковского. Всесоюзные совещание и конференции – утверждение принципов советской вокальной педагогики.

Тематический план

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
Содержательный модуль 1. Итальянская национальная вокальная школа.											
1	Истоки, становление и развитие национальной вокальной школы Италии в XVI-XVIII вв.	6	2	–	–	4	6	2	–	–	4
2	Итальянское вокальное	6	4	–	–	2	6	2	–	–	4

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
	искусство XIX века.										
3	Итальянское вокальное искусство конца XIX – XX вв.	6	2	–	–	4	4	–	–	–	4
Итого по содержательному модулю 1		18	8	–	–	10	16	4	–	–	12
Содержательный модуль 2. Французская национальная вокальная школа.											
4	Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в.	6	2	–	–	4	6	2	–	–	4
5	Французское вокальное искусство XIX в.	4	2	–	–	2	6	2	–	–	4
6	Вокальное искусство Франции конца XIX – XX вв.	4	2	–	–	2	4	–	–	–	4
Итого по содержательному модулю 2		14	6	–	–	8	16	4	–	–	12
Содержательный модуль 3. Немецкая национальная вокальная школа.											
7	Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XIX в.	6	4	–	–	2	6	2	–	–	4
8	Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX вв.	4	2	–	–	2	6	–	2	–	4

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
Итого по содержательному модулю 3		10	6	–	–	4	12	2	2	–	8
Содержательный модуль 4. Русская национальная вокальная школа.											
9	Истоки, становление и развитие русской вокальной школы до второй половины XVII–первой четверти XIX в.	4	2	–	–	2	6	2	–	–	4
10	Русская классическая вокальная школа середины XIX в.	6	2	–	–	4	6	2	–	–	4
11	Русское вокальное искусство конца XIX- начала XX в.	8	4	–	–	4	4	–	–	–	4
Итого по содержательному модулю 4		18	8	–	–	10	16	4	–	–	12
Содержательный модуль 5. Советский и постсоветские период в русском вокальном искусстве.											
12	История советского вокального искусства с 1917 г. до середины 1950-х гг.	6	2	–	–	4	6	2	–	–	4
13	Развитие вокальной культуры с середины 1950-х гг.	6	4	–	–	2	6	–	2	–	4

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
<i>Итого по содержательному модулю 5</i>		12	6	–	–	6	12	2	2	–	8
Итого:		72	34	–	–	38	72	16	4	–	52

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Темы лекционных занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Истоки, становление и развитие национальной вокальной школы Италии в XVI-XVIII вв.	2	2
2	Итальянское вокальное искусство XIX века.	4	2
3	Итальянское вокальное искусство конца XIX – XX вв.	2	–
4	Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в.	2	2
5	Французское вокальное искусство XIX в.	2	2
6	Вокальное искусство Франции конца XIX – XX вв.	2	–
7	Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XIX в.	4	2
8	Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX вв.	2	–
9	Истоки, становление и развитие русской вокальной школы до второй половины XVII–первой четверти XIX в.	2	2
10	Русская классическая вокальная школа середины XIX в.	2	2
11	Русское вокальное искусство конца XIX- начала XX в.	4	–
12	История советского вокального искусства с 1917 г. до середины 1950-х гг.	2	2
13	Развитие вокальной культуры с середины 1950-х гг.	4	–
Всего:		34	16

5.2. Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Истоки, становление и развитие национальной вокальной школы Италии в XVI-XVIII вв.	–	–
2	Итальянское вокальное искусство XIX века.	–	–
3	Итальянское вокальное искусство конца XIX – XX вв.	–	–
4	Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в.	–	–
5	Французское вокальное искусство XIX в.	–	–
6	Вокальное искусство Франции конца XIX – XX вв.	–	–
7	Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XIX в.	–	–
8	Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX вв.	–	2
9	Истоки, становление и развитие русской вокальной школы до второй половины XVII–первой четверти XIX в.	–	–
10	Русская классическая вокальная школа середины XIX в.	–	–
11	Русское вокальное искусство конца XIX- начала XX в.	–	–
12	История советского вокального искусства с 1917 г. до середины 1950-х гг.	–	–
13	Развитие вокальной культуры с середины 1950-х гг.	–	2
Всего:		–	4

5.3. Темы индивидуальных занятий

Индивидуальные занятия учебным планом не предусмотрены.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Виды самостоятельной работы студентов: изучение теоретического материала по теме, составление опорных конспектов, проработка лекционного материала.

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Истоки, становление и развитие национальной вокальной школы Италии в XVI-XVIII вв.	4	4
2	Итальянское вокальное искусство XIX века.	2	4
3	Итальянское вокальное искусство конца XIX – XX вв.	4	4
4	Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в.	4	4
5	Французское вокальное искусство XIX в.	2	4
6	Вокальное искусство Франции конца XIX – XX вв.	2	4

№	Название темы	Количество часов	
7	Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XIX в.	2	4
8	Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX вв.	2	4
9	Истоки, становление и развитие русской вокальной школы до второй половины XVII–первой четверти XIX в.	2	4
10	Русская классическая вокальная школа середины XIX в.	4	4
11	Русское вокальное искусство конца XIX- начала XX в.	4	4
12	История советского вокального искусства с 1917 г. до середины 1950-х гг.	4	4
13	Развитие вокальной культуры с середины 1950-х гг.	2	4
Всего:		38	52

7. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7. 1. Очная форма обучения

Семестр	6
Форма контроля	зачет

7. 2. Заочная форма обучения

Семестр	1	2
Форма контроля	-	зачет

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

По учебной дисциплине «История вокального искусства» предполагается проведение промежуточной аттестации в виде модульного контроля, подготовки рефератов, выполнения индивидуальной работы. Зачет сдают студенты с целью повышения рейтинга.

8.1. Шкала соответствия баллов национальной шкале

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ ECTS	ОЦЕНКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКАЛЕ	
		Для экзамена, дифференцированного зачета, государственной итоговой аттестации	Для зачета
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	
75-79	C		
70-74	D		
60-69	E	удовлетворительно	

35-59	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной аттестации	не зачтено
0-34	F	неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)	

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Перечень заданий для подготовки к зачету (темы рефератов)

Зачетные задания – рефераты – выполняются студентами с целью повышения полученного в рамках освоения учебной дисциплины «История вокального искусства» рейтинга.

9.2. Ориентировочный перечень тем рефератов:

- Общая характеристика Высокого Возрождения. Зарождение музыкально-театрального жанра во Флоренции.
- Дж. Каччини, Я. Пери – основоположники нового жанра.
- Дж. Россини – реформатор оперного искусства. «Севильский цирюльник» - завершение развития оперы buff.
- Оперное искусство Дж. Верди – наивысшее выражение итальянской оперной школы.
- Становление Верди-веристского стиля.
- Театр «Ла Скала».
- Болонская школа – школа певцов-виртуозов. Особенности воспитания певцов-кастратов.
- Выдающиеся педагоги новой итальянской школы Ф. Ламперти и Л. Джиральдони.
- Ж Люлли – основатель французской национальной вокальной школы.
- Оперная реформа К. Глюка.
- Оперный театр «Гранд Опера».
- Парижская консерватория музыки и декламации.
- «Метод Парижской консерватории». Составители и основные методические установки.
- «Великая французская опера»: предпосылки формирования и выдающиеся представители.
- Импрессионизм в оперном жанре.
- Роль Г. Шютца в развитии стилистических черт немецкой вокальной школы.
- Театрализация ораториального жанра в творчестве немецких композиторов.
- Оперная культура Австрии XVIII века.
- Р. Вагнер – реформатор оперного искусства.
- Формирование национальной немецкой школы «Примарного пения».
- Развитие немецкого вокального искусства конца XIX в. – XX в.
- Выдающиеся немецкие оперные исполнители XX в.
- Национальные театрально-зрелищные формы Росси, как предпосылки развития национального оперного театра второй половины XVII–первой четверти XIX в.
- Оперная культура частных театров. Выдающиеся певцы.
- Характеристика вокально-камерной музыки М. Глинки. Выдающиеся ученики.
- А. Варламов. Основные вокально-технические и исполнительские установки его «Школы пения». Его ученики.

- А. Даргомыжский, его прогрессивное понимание термина «вокальная школа». Его ученики.
- Противодействие русского театра итальянскому. Характеристика творческих направлений.
- Концертно-камерная вокальная культура. Выдающиеся исполнители русской камерной музыки конца XIX – начала XX вв.
- Открытие консерваторий в Москве и Петербурге.
- Вокальное творчество М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и расцвет русской оперной культуры.
- Выдающиеся частные театры России конца XIX – начала XX вв.
- Оперный театр 1920 – 1930-х гг. Выдающиеся певцы.
- Работа музыкальных учебных заведений в условиях Великой Отечественной Войны. Новые учебные заведения.
- Оперные театры СССР 1950 – 1960-х гг. Выдающиеся певцы.
- Оперные театры СССР 1970 – 1980-х гг. Выдающиеся певцы.
- Вокальные конкурсы 1950 – 1980-х гг.
- Педагогика 1980-х гг. Воспитание будущих оперных певцов в учебных театрах.
- Своя тема (утвержденная предварительно у преподавателя).

Требования к оформлению реферата: Объем не менее 10 страниц и не более 20 страниц. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине. Переносы не допускаются. Отступ – 1,25. Параметры страницы: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Все страницы нумеруются в верхнем правом углу. Номер на титульном листе не ставится.

Обязательно наличие титульного листа, содержания реферата и списка использованных источников.

Объем введения и заключения: 1-1,5 страницы. Во введении обязательно должны быть раскрыты актуальность темы, цель и задачи работы. В заключении – подведены итоги работы и сделаны выводы о достижении целей и задач.

Таблицы, графики, рисунки, приложения и список использованных источников (не менее 10 позиций) оформляются согласно установленным требованиям.

Рефераты принимаются только в печатном виде. Реферат должен быть скреплен, рефераты в файлах или в скрепках не принимаются.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Применение современных образовательных технологий, в рамках которых реализуется освоение дисциплины, предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и практических занятий с техническими средствами (компьютер / ноутбук, проектор, экран). Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные учебники и учебные пособия, словари, электронные издания, Интернет-ресурсы).

11. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная:

1. Аплечеева, М. В. История вокального искусства: учебно-методическое пособие / М. В. Аплечеева. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 168 с.
2. Назаренко, И. К. Искусство пения. Хрестоматия / И. К. Назаренко. – М. : Музыка, 1968. – 621 с.

3. Гнидь, Б. П. История вокального искусства: учебник / Б. П. Гнидь. – К.: НМАУ, 1997. – 320 с.

11.2. Дополнительная:

1. Богатырев, В. Ю. Взаимодействие драмы и музыки: вокальная эстетика оперного спектакля : автореф. дис. ...канд. искусствовед. : 17.00.01. / В. Ю. Богатырев ; С.-Петербург. гос. академия театрального искусства. – СПб., 2004. – 24 с.
2. Волков, Ю. Песня, опера, певцы Италии. – М.: 1967
3. Вопросы вокальной педагогики / Ред. Л. Дмитриев. Вып. 6. – М.: 1976
4. Гобби, Тито. Мир итальянской оперы / Тито Гобби ; пер. с итал. Г. Генниса, Н. Гринцера, И. Париной. – М. : Радуга, 1989. – 77 с.
5. Дмитриев, Л. О Воспитании певцов в центре усовершенствования оперных артистов при театре Ла Скала. – В сб.: Вопросы вокальной педагогики. Вып. 5. – М.: 1976
6. Дмитриев, Л. Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения / Л. Б. Дмитриев. – М. : Московские учебники – СиДиПресс, 2002. – 188 с.
7. Ламперти, Ф. Искусство пения (L'artedelcanto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам / Ф. Ламперти. – СПб. : Лань, 2009. – 191 с
8. Львов, П. Из истории вокального искусства. – М.: 1964
9. Маркези, Г. Опера: Путеводитель / Г. Маркези ; пер. с итал. Е. Гречаной. – М. : Музыка, 1990. – 383 с.
10. Хоффманн, А. Е. Феномен бельканто первой половины XIX века: композиторское творчество, исполнительское искусство и вокальная педагогика : автореф. дис. ...канд. искусствовед. : 17.00.02 / А. Е. Хоффманн ; Росс.академия музыки им. Гнесиных. – М., 2008. – 26 с.
11. Ярославцева, Л. К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XIX веков / Л. К. Ярославцева. – М. : «Золотое Руно», 2004. – 200 с.

11.3. Информационные ресурсы:

- 1.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belcanto.ru/>
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.operanews.ru/>
- 3.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vocal-noty.ru/>

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина:	Б1.О.15«История вокального искусства»
Специальность:	52.05.01 Актёрское искусство
Образовательная программа:	специалитет

Цель дисциплины: изучение студентами исторически обусловленных особенностей развития вокального исполнительства и педагогики западноевропейских, российской вокальных школ с начала их формирования до наших дней.

Задачи:

- раскрытие характерных особенностей наиболее значимых вокально-исполнительских стилей;
- выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной музыки;
- раскрытие, в свою очередь, зависимости эволюции вокальной методики от задач вокального исполнительства;
- характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ;
- ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох;
- ориентирование в профессиональных ценностях тех явлений вокальной культуры, которые существуют и развиваются на основе преемственности традиций и новаторства.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- предпосылки и этапы развития национальных вокальных школ (Италия, Франция, Германия, Россия);
- связь между эволюцией оперного жанра и изменениями в вокальном исполнительстве и педагогике;
- выдающихся исполнителей и педагогов вокальных школ разных стран;
- перечень и содержание опер, которые в наибольшей степени повлияли на развитие тех или иных вокальных школ;
- перечень композиторов, с участием которых проходили оперные реформы в театрах Европы в XVII–XX вв;

уметь:

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;
- производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;
- анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов;
- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
- использовать полученные в рамках освоения учебной дисциплины «История вокального искусства» знания в своей практической актерской работе (в процессе работы над музыкальной стороной роли; с целью развития профессионально-значимых качеств и способностей; с целью повышения творческой продуктивности);

владеть:

- профессиональной терминологией и лексикой;
- методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
- базовыми теоретическими знаниями касательно эволюции оперного жанра в историко-культурном аспекте развития Европейских стран.

Дисциплина нацелена на формирование нижеперечисленных компетенций выпускника:

а) универсальных компетенций:

- УК-6.: способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1.: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2.: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;
- ОПК-4.: способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения.

в) профессиональных компетенций:

- ПК-3: готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении;
- ПК-4: способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

Содержание дисциплины:

Содержательный модуль 1.Итальянская национальная вокальная школа.

Тема 1.Истоки, становление и развитие национальной вокальной школы Италии в XVI-XVIII вв.

Тема 2.Итальянское вокальное искусство XIX века.

Тема 3.Итальянское вокальное искусство конца XIX – XX вв.

Содержательный модуль 2. Французская национальная вокальная школа.

Тема 4.Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в.

Тема 5.Французское вокальное искусство XIX в.

Тема 6.Вокальное искусство Франции конца XIX – XX вв.

Содержательный модуль 3. Немецкая национальная вокальная школа.

Тема 7.Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XIX в.

Тема 8.Развитие немецкого вокального искусства конца XIX – XX вв.

Содержательный модуль 4. Русская национальная вокальная школа.

Тема 9.Истоки, становление и развитие русской вокальной школы до второй половины XVII – первой четверти XIX в.

Тема 10.Русская классическая вокальная школа середины XIX в.

Тема 11.Русское вокальное искусство конца XIX- начала XX в.

Содержательный модуль 5. Советский и постсоветские период в русском вокальном искусстве.

Тема 12.История советского вокального искусства с 1917 г. до середины 1950-х гг.

Тема 13.Развитие вокальной культуры с середины 1950-х гг.

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 часа.

Разработчик: Емец А. И., преподаватель.