

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
сольного пения и
оперной подготовки
Баранова В. П.

«04» апреля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Уровень основной образовательной программы: специалитет

Специальность 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

Специализация Искусство оперного пения

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4		
3	108	38	36	34	-	Зачет с оценкой

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (специалитет), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 665 от 17.07.2017.

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «27 мая 2019 г., протокол № 16.

Разработчик:

заслуженная артистка РФ,
профессор Алексеева Н.П.

Заведующий кафедрой сольного пения и оперной подготовки:

заслуженная артистка РФ,
профессор кафедры
сольного пения и
оперной подготовки Баранова В. П.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель.

Дисциплина «История вокального искусства» имеет целью раскрыть историю развития различных национальных вокальных школ и основных их достижений, что позволяет рассматривать историю и социальное функционирование вокального искусства как важнейшее явление не только музыкальной и национальной культуры страны в целом.

Раскрывая действительность в песне, романсе, в формах оперной драмы, комедии, сатиры и трагедии, вокальное искусство явилось зеркалом, отражающим и фокусирующим нравы, вкусы, идеи разных эпох. В этой связи искусства с действительностью и прогрессивными идеями века вокальное искусство вырабатывало формы, адекватные содержанию, - различные системы выразительных средств, то есть различные вокальные стили.

1.2 Задачи:

Задачей дисциплины является изучение вокальных школ Италии, Франции, Германии, современных западноевропейских вокальных школ, истории отечественной вокальной школы, в том числе советского периода и конца XX – начала XXI века, выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История вокального искусства» включена в Обязательную часть Блока 1 и изучается в течение двух семестров (третьего и четвертого) в объеме 70 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 4 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции ФГОС 3++	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в	Знать: – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики.
	Уметь: – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность

области музыкальной педагогики	
ПК-3. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; – обширный оперный репертуар; – особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций.
ПК-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям подготовки вокалистов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Уметь: – применять на практике различные педагогические методы и подходы в обучении пению.
	Владеть: – методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских задач и оценки результатов их выполнения в процессе промежуточной аттестации

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
лекционных	36	34	70
Самостоятельная работа (всего)	18	20	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	-	Зачет с оценкой	
Общая трудоёмкость, час	54	54	108
ЗЕ	1,5	1,5	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
---------------------------------	--------------------	-------------

<p>Раздел I. Итальянская национальная вокальная школа</p>	<p>Тема 1. Истоки национальной вокальной школы, ее становление и развитие в XVI-XVIII вв. Народная, церковная и светская культура средневековья и раннего Возрождения. Победа монодического стиля. Общая характеристика Высокого Возрождения. Зарождение музыкально-театрального жанра (будущей оперы) во Флоренции. Основоположники нового жанра – Дж. Каччини (1548-1618), Я. Пери (1561-1633). Вокально-эстетическое кредо композиторов: провозглашение синтеза поэзии, музыки (пение с сопровождением), хореография. Выделение напевно-декламационной вокальной партии как наиболее драматически выразительного фактора. Становление национальной вокальной школы. Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах. Особенности римской школы: влияние католической церкви на характер оперного искусства. Первый оперный театр в Риме (1632). Основополагающая роль К. Монтеверди (1567–1643) в становлении и развитии венецианской вокальной школы. Первый в мире постоянный публичный оперный театр «Сан-Кассиано» (1637). Победа вокального начала над декламационным в творчестве Фр. 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 <i>seria</i>. Разнообразие вокальных форм. Искусство импровизации в арии <i>da capo</i>, как объединение композиторского и исполнительского мастерства. Плеяда исполнителей виртуозов: Фр. Куццони Ф. Бордони, К. Габриэлли. Искусство певцов-кастратов – Г. Каффарелли, К. Фаринелли, Г. Пахьяротти. Идейно-исторические предпосылки кризиса оперы <i>seria</i> и рождения оперы <i>buffa</i>. Роль Д. Перголези (1710–1736) и Д. Чимарозы (1749–1801) в развитии новых черт исполнительского стиля оперных артистов. Замена певцов-кастратов тенорами. Дж. Виганони – первый тенор, исполнитель партии Паолино в опере «Тайный брак» Д. Чимарозы (1792).</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>
---	--	----------------------------------

	<p>Вокальная педагогика. Система вокального образования.</p> <p>Открытие первой неаполитанской консерватории (1537). Режим работы.</p> <p>Болонская школа (1700) – школа певцов-виртуозов.</p> <p>Особенности воспитания певцов-кастратов.</p> <p>Основные педагоги: Дж. Каччини (1548–1618); П. Този (1647–1727); Л. Лео (1694–1756); Н. Порпора (1686–1766); А. Бернакки (1690–1756); Дж. Манчини (1716–1800).</p> <p>Методические труды, отражающие систему и методы воспитания певцов в Италии XVII, XVIII вв.: Каччини Дж. «Новая музыка» (1601); Този П. «Взгляды древних и современных певцов, или Размышление о колоратурном пении» (1723); Манчини Д. «Практические мысли и размышления о колоратурном пении» (1774); Манштейн Г. «Великая болонская школа» (1835).</p> <p>Основные вокально-методические положения практической педагогики и печатных трудов. Их анализ с позиций современной науки о певческом голосе.</p>	
	<p>Тема 2. Итальянское вокальное искусство XIX в (до 1890 г.)</p> <p>Общественно-исторические предпосылки осуществления оперной реформы.</p> <p>Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке. Господствующее положение оперы в музыкальной жизни страны.</p> <p>Дж. Россини (1792–1868) – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы, отразившей идеи освободительной борьбы итальянского народа. «Севильский цирюльник» – завершение развития оперы buffa.</p> <p>Вокально-эстетическое кредо композитора. Создание ярких образов средствами высокой культуры bel canto и неисчерпаемого мелодического богатства.</p> <p>Оперное творчество В. Беллини (1801–1835) и Г. Доницетти (1797–1848) и его значение в развитии нового романтического исполнительского стиля.</p> <p>Выдающиеся исполнители вокальных партий в операх Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти: М. Гарсиа (отец), Джулия и Джудитта Гризи, Л. Лаблаш, Д. Паста, Д. Ригетти-Джорджи, Д. Рубини, И. Кольбран, А. Тамбурины.</p> <p>Оперное творчество Дж. Верди (1813–1901) – наивысшее выражение национальной оперной школы.</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>Вокально-эстетическое кредо композитора: создание музыкальной драмы; взаимопроникновение музыки и слова, подчинение музыкальных образов законам драматургии контрастов, психологические противопоставления.</p> <p>Дж. Верди как воспитатель певцов-актеров. Становление новой исполнительской школы.</p> <p>Выдающиеся певцы-актеры: Р. Панталеоне, Ф. Варези, М. Барбьери-Нини, Г. Фраскини, А. Патти, В. Морель, Ф. Таманьо.</p> <p>Вокальная педагогика</p> <p>Кардинальное изменение системы воспитания певцов, вызванное качественными сдвигами в области оперного искусства.</p> <p>Ф. Ламперти (1813–1892) – выдающийся педагог новой итальянской школы.</p> <p>Л. Джиральдони (1821–1897) – оперный певец, педагог.</p> <p>Методические труды, отражающие принципы воспитания певцов XIX в.: Фр. Ламперти «Теоретическое и практическое руководство для изучения пения» (1869); «Первые уроки пения», «Искусство пения» (1892); Л. Джиральдони «Аналитический метод воспитания голоса» (1889).</p> <p>Основные методические установки практической педагогики и печатных трудов. Их анализ с позиций современной науки о голосе.</p>	
	<p>Тема 3. Итальянское вокальное искусство конца XIX–XX вв.</p> <p>Новое идейно-эстетическое направление в литературе – веризм. Воплощение веризма в оперном творчестве.</p> <p>Вокально-эстетическое кредо композиторов-веристов – П. Масканы (1863–1945), Р. Леонкавалло (1858–1919), Ф. Чилеа (1866–1950): передать посредством музыки и экспрессивного пения большие человеческие чувства и страсти.</p> <p>Отрицательные стороны веристского исполнительского стиля: аффектация, форсировка звука.</p> <p>Роль Дж. Пуччини (1858–1924) в сохранении и продолжении традиций итальянского оперного искусства.</p> <p>Становление верди-веристского исполнительского стиля.</p> <p>Выдающиеся певцы: Дж. Беллинчони, Э. Карузо – величайший тенор мира; Ф. де Лючия, М. Баттистини, А. Галли-Курчи, Тотти даль Монте, Б. Джильи, Т. Руффо.</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>Оперное искусство Италии второй половины XX в. Выдающиеся исполнители: Р. Тебальди, М. Каллас, Д. Симионато, Л. Паваротти, М. дель Монако, М. Френи, Р. Скотто, К. Риччарелли, Т. Брускантини.</p> <p>Вокальная педагогика</p> <p>Система воспитания современного певца. Широкая сеть консерваторий. Режим работы.</p> <p>Музыкальная Академия «Санта Чечилия» – крупный музыкальный центр страны; структура и режим работы.</p> <p>Международный центр усовершенствования при театре Ла Скала. Занятия с молодыми певцами. Частные школы. Система подготовки певцов-премьеров.</p> <p>Ведущие педагоги: Дж. Фаворетто – руководитель класса пения в Музыкальной Академии; И. Маньони – профессор римской консерватории; И. Карадетти – профессор венецианской консерватории; Эд. Барра – профессор Центра усовершенствования; А. Дзетти – воспитатель певцов-премьеров.</p> <p>Основные методические положения, наиболее характерные приемы и вокальные упражнения.</p> <p>Театр «Ла Скала». Открытие театра (1778г.). Первые исполнители. Ведущие дирижеры. Эпоха А. Тосканини. Театр «Ла Скала» XXI в. Генеральная линия в репертуарном плане. Выдающиеся певцы – представители разных стран на сцене «Ла Скала»: Дж. Сазерленд, М. Кабалле, П. Доминго, Х. Каррерас, Б. Христов, Н. Гяуров, И. Архипова, Е. Образцова, Е. Нестеренко, В. Атлантов и др.</p>	
<p>Раздел II. Французская национальная вокальная школа</p>	<p>Тема 4. Истоки французской национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII в.</p> <p>Народная, церковная и светская вокальная культура средневековья, Возрождения.</p> <p>Роль «Академии поэзии и музыки» в создании нового монодического стиля и первых музыкально-сценических произведений.</p> <p>Эпоха классицизма. Ее основные черты. Влияние театра П. Корнеля и Ж. Расина на формирование и становление французской национальной оперной школы.</p> <p>Открытие первого оперного театра – Королевской Академии Музыки («Гранд Опера») – 1671 г.</p> <p>Ж. Люлли (1638–1687) – основоположник французской национальной вокальной школы. «Лирические трагедии» Ж. Люлли – первые образцы французской национальной оперы. Единство музыкально-</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>драматической композиции. Характеристика вокальных партий. Особенности речитатива и его доминирующая роль. Требования Ж. Люлли в работе с оперными артистами: сочетание аффектированной декламации с выразительной актерской игрой.</p> <p>Марта Ле Рошуа – первая выдающаяся оперная артистка.</p> <p>Общественно-политическая и культурная жизнь Франции XVIII в.</p> <p>Оперный театр. Кризис исполнительского искусства. Борьба французских энциклопедистов (Вольтер, Дидро, Руссо) за прогрессивное оперное искусство. Их критическая оценка оперных спектаклей, исполнительского стиля, голосообразования у певцов.</p> <p>Борьба за истинную трагедию в оперном искусстве.</p> <p>Реформа К. Глюка (1714–1787). Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения («правда, естественность, простота») и драматического действия. Работа Глюка с певцами.</p> <p>Оперный театр «Гранд опера» конца XVIII в.</p> <p>Вокальная педагогика</p> <p>Первые педагоги: М. Басилли (1625–1692), Ж. Берар (1710-1772).</p> <p>Первые методические печатные труды: М. Мерсенн. Универсальная гармония (1631); М. Басилли, Указания к искусству пения (1668); Ж. Берар. Искусство пения (1755).</p> <p>Отношение авторов к вопросам произношения, развития вокального слуха, организации певческого дыхания. Анализ основных методических установок с позиций современной науки о голосе.</p> <p>Образование первого профессионального учебного заведения, готовящего певцов – Королевской школы пения (1784).</p> <p>Открытие Парижского национального музыкального института в 1793 г., переименованного в 1795 г. в Консерваторию музыки и декламации. Режим работы.</p> <p>Педагоги: Ж. Госсек (1734 – 1829) – основатель Королевской школы пения и инспектор Консерватории музыки и декламации, автор первых пособий по пению, П. Гара (1762–1823), А. Хорон (1772–1834).</p> <p>Основные вокально-эстетические и методические установки.</p>	
	<p>Тема 5. Французское вокальное искусство XIX в.</p> <p>Общественно-политическая и культурная жизнь Франции первой половины XIX века. Париж 1830–1840 гг. – центр европейской музыкальной культуры.</p> <p>Предпосылки формирования «Большой французской</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер, Д. Россини) – нового вида музыкального театра. Вокально-эстетическое кредо композиторов «Большой французской оперы»: контрастное сопоставление образных сфер, как ведущий принцип музыкальной драматургии, драматургии антитез, слияние театрального и музыкального искусства.</p> <p>Становление романтизма в оперном искусстве. Певцы нового романтического исполнительского стиля: Д. Грасс, А Нурри; Ж. Дюпре (реформатор оперного искусства), М. Малибран.</p> <p>Реализм в оперном искусстве. Опера «Кармен» Ж. Бизе – вершина реализма в исполнительском искусстве Франции XIX века. Первые исполнители: С. Галли-Марье (Кармен), П. Лерье (Хозе).</p> <p>Кризис «Большой оперы» и утверждение лирической оперы. Новые вокально-исполнительские приемы лирико-драматического выражения, правдивость, искренность в творчестве Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, К. Сен-Санса, А. Тома.</p> <p>Вокальная педагогика</p> <p>Первый программный труд – «Метод Парижской консерватории» (1803). Составители. Основные методические установки.</p> <p>Предпосылки к осуществлению реформы в системе вокального образования и развития голоса певца.</p> <p>Ж. Дюпре (1806-1896) – реформатор вокальной методологии. Введение принципа <i>voix mixte sombre</i>; оценка принципа с позиций современных исследований певческого голоса.</p> <p>М. Гарсиа (1805-1908) – выдающийся ученый и талантливый практик. «Школа пения» М. Гарсиа (1847, 1856). Прогрессивность вокально-эстетических и методических установок. Определение голоса певца как сложного координированного взаимодействия всех голосообразующих систем. Своеобразие метода воспитания всех типов голосов со звуков грудного регистра. Результативное использование в практической вокальной педагогике «темного» и «светлого» тембров. Своеобразие дыхательных упражнений без пения. М. Гарсиа о значимости работы над созданием художественных образов на заключительном этапе работы с учеником. Оценка основных методических установок с позиций современной практической педагогики и объективных данных, полученных с помощью исследовательской аппаратуры (работы В. Морозова, Л. Дмитриева,</p>	
--	--	--

	<p>В. Чаплина, Л. Ярославцевой).</p> <p>Тема 6. Вокальное искусство Франции конца XIX–XXI вв.</p> <p>Импрессионизм как ведущее художественное течение на рубеже 1880-1890-х годов. Импрессионизм в музыке. Значение оперы К. Дебюсси (1862–1918) «Пеллеас и Мелизанда» в формировании нового исполнительского стиля.</p> <p>М. Гарден – первая исполнительница партии Мелизанды (1902).</p> <p>Декламационность вокальных партий в опере «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси и в опере «Испанский час» М. Равеля (1875–1937). Исполнительские задачи.</p> <p>Направление в вокальной музыке, представленное группой «шести». Введение новых вокальных форм, выразительных средств и вокальных приемов.</p> <p>Ф. Пуленк (1899-1963) – создатель монооперы «Человеческий голос». Вокально-эстетические задачи композитора: средствами выразительной гибкой декламации, интонационными модуляциями передать сложную, драматически насыщенную жизнь героини.</p> <p>Д. Дюваль – первая исполнительница монооперы «Человеческий голос».</p> <p>Лучшие певцы XX в., пропагандисты музыки французских композиторов: Ж. Тилль, Л. Понс, Э. Кальве, М. Гай, Р. Горр, М. Робен, Р. Бурден, Р. Креспин.</p> <p>Оперная жизнь Франции второй половины XX в. и начала XXI в. «Гранд Опера», репертуарная политика, «система звезд».</p> <p>Вокальная педагогика</p> <p>Пересмотр методических установок под влиянием проникновения импрессионизма в оперную музыку.</p> <p>Р. Дюгамель – реформатор вокальной методологии. Печатные труды Дюгамеля 1920-х г.: «Ошибки и проблемы современного вокального образования», «Вопрос о вокализах во французском пении», «Рациональная вокальная техника», «Эмоциональный тембр как важнейший принцип голосообразования».</p> <p>Анализ основных методических установок с позиций современных научных исследований.</p> <p>Система воспитания певцов второй половины XX в консерватории Парижа и Лиона.</p> <p>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». Их</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>
--	---	----------------------------------

	<p>взаимосвязь. 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>	
<p>Раздел III. Немецкая национальная вокальная школа</p>	<p>Тема 7. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XIX в. Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Одноголосное пение (григорианский хорал). Проникновение светского начала в церковную музыку. Развитие жанра литургической драмы – прообраза оратории и оперы XVIII в. Значение немецкой народной песни в формировании лютеранской церковной музыки. Возникновение и развитие многоголосия (XVI в.). Роль Г. Шютца (1585–1672) в развитии стилистических черт немецкой вокальной школы. Театрализация ораториального жанра в творчестве Р. Кайзера (1674–1739), Г. Генделя (1685–1759), Г. Телемана (1681–1767), И. Маттесона (1681–1764). 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 в развитии немецкой музыкальной драматургии в области светских жанров: оперы и оратории. Общественно-исторические предпосылки для формирования немецкой и австрийской оперы. Значение гамбургского и мангеймского театров в формировании новых театральных, музыкальных стилей. Оперная культура Австрии. Формирование венской классической школы. Взаимосвязь немецкой и австрийской оперных культур. Значение жанрово-бытовых элементов в оперном творчестве И. Гайдна (1732–1809). Роль «Бург-театра» в создании жанра зингшпиля и утверждении новой эстетики. Борьба прогрессивных деятелей культуры за создание национального оперного театра. Открытие национальной оперы в последней четверти XVIII века. Значение В. Моцарта (1756-1791) в создании современной реалистической оперной драматургии. Вокально-эстетические взгляды В. Моцарта. Первые исполнители главных партий в операх Моцарта: К. Кавальери, А. Стораче, Ф. Бенуччи,</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>Фр. Буссани, А. Ланге, Фр. Альбертарелли, И. Хофер, И. Шиканедер, А. Готлиб.</p> <p>Роль революционного народно-освободительного движения в возникновении новых эстетических принципов. Симфонизация вокального стиля в творчестве Л. Бетховена (1770-1827). Значение творчества Л. Бетховена в дальнейшем развитии драматургии в оперном искусстве.</p> <p>Первая исполнительница партии сопрано в Девятой симфонии Бетховена – Г. Зонтаг. Знаменитая немецкая певица В. Шредер-Девриент в партии Леоноры из оперы «Фиделио» Л. Бетховена. Открытие нового здания Венской оперы.</p> <p>Отражение романтизма в музыкальном искусстве. Дрезденский театр. Основополагающая роль К. Вебера (1786–1826) в создании немецкого романтического музыкального театра. Особенности музыкальной драматургии.</p> <p>Перерастание жанра зингшпиль в романтическую оперу.</p> <p>Первые знаменитые исполнители партии Агаты в опере «Волшебный стрелок» К. Вебера – В. Шредер-Девриент (в Дрездене) и Г. Зонтаг (в Праге).</p> <p>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.</p> <p>Первые исполнители опер Р. Вагнера: В. Шредер-Девриент, И. Тихачек, Л. Шнорр фон Карольсфельд, М. Шнорр, А. Киндерман, А. Матерна, Фр. Бетц.</p> <p>Вагнеровские певцы конца XIX – начала XX в.: Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Решке, А. Ниман, Э. Гура.</p> <p>Вокальная педагогика</p> <p>Формирование национальной немецкой школы «Примарного тона», вызванное фонетическими особенностями языка и специфичностью и сложностью оперной музыки Р. Вагнера.</p> <p>Педагоги: Ф. Шмитт (1812–1884) – основоположник «Школы примарного тона», Ю. Ген (1832–1909), Мюллер-Брунов, А. Вагенман, Г. Армин. Печатные труды: Шмитт Ф. «Недостатки прежних школ», «Школа пения для Германии».</p> <p>Основные методические установки и их анализ с</p>	
--	---	--

	<p>позиций современной науки о голосе.</p> <p>Тема 8. Развитие немецкого вокального искусства с конца XIX в. по настоящее время.</p> <p>Применение новых композиторских и исполнительских приемов и средств выразительности в вокальных партиях опер Р. Штрауса (1864–1949) «Саломея» и «Электра». Неоклассицизм в оперном искусстве. Исполнительские задачи в опере «Кавалер Роз».</p> <p>Первые исполнители опер Штрауса: М. Витих, К. Бурнан, К. Перрон, А. Крулл, Э. Шумангейм, М. Зиме, Л. Леман, Эл. Шуман.</p> <p>Отражение нового художественного направления немецкой культуры начала XX в. в творчестве А. Шёнберга (1874–1951) – основоположника новой венской композиторской школы. Эстетика экспрессионизма в музыкальном искусстве.</p> <p>Введение новых исполнительских приемов в вокальную партию.</p> <p>Первая исполнительница «Лунного Пьеро» А. Шёнберга – А. Шеме.</p> <p>Вокально-техническая сложность в партиях оперы «Воцтек» А. Берга (1885–1935). Ритмическое своеобразие и свобода звуковысотного рисунка вокальной мелодии. Разнообразие исполнительских приемов. Интонация как основное средство выразительности в раскрытии образа.</p> <p>Первые исполнители оперы «Воцтек» – Л. Шютцендорф, М. Иогансон, Ф. Зоот.</p> <p>Синтез звука, слова, жеста в опере «Умница» К. Орфа (р. 1895) как отражение тенденций в театральном искусстве XX века. Своеобразие драматургии. Значение ритма как основы в спектакле. Своеобразие оркестра К. Орфа. Требования к исполнителям – использование всех средств выразительности.</p> <p>Интерпретация партии Умницы Эл. Шварцкопф.</p> <p>Выдающиеся исполнители XX века: Л. Нордик, О. Фремстад, Ф. Остраль, С. Свангольм, Л. Мельхиор, К. Флагстад, А. Силья, Л. Дворжакова, К. Херннг, Л. Зюдхаус, Б. Нильсон, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф.</p> <p>Оперное искусство Германской Демократической Республики. Оперная жизнь 40 оперных театров. Широта репертуара: оперы Г. Генделя, В. Моцарта, Л. Бетховена, К. Вебера, Ф. Флотова, Р. Вагнера, Р. Штрауса, А. Берга, В. Хенце, П. Хиндемита, К. Орфа, П. Дессау, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Д. Верди,</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>
--	--	----------------------------------

	<p>Д. Пуччини. Характерные черты театральной культуры, точность прочтения текста, чистота интонации, безукоризненность звучания ансамблей, свобода сценического поведения, органичность перехода от речи к пению. Своеобразие интерпретации русской классики. Ведущие певцы: Г. Лейб, З. Келль, Ш. Шпивок, Р. Хаунштейн, Е. Влашия, Т. Адам, П. Шрейер. Вокальная педагогика современной Германии. Система воспитания певца. Консерватории (Hochschule für Musik): в Берлине – им. Ганса Эйслера; в Дрездене – им. К. Вебера; в Лейпциге – им. Мендельсона-Бартольди; в Веймаре – им. Фр. Листа. Режим работы. Ведущие педагоги: Е. Флейшер (Лейпциг), Г. Лейб (Берлин), Е. Плейн (Дрезден), Г. Кремерс (Веймар). Основные вокально-эстетические и методические установки, наиболее характерные упражнения и их анализ с позиций современной науки о голосе. Научно-исследовательская работа в лаборатории Дрездена. Связь консерватории Берлина с клиникой «Шаритэ».</p>	
<p>Раздел IV. История русской национальной вокальной школы</p>	<p>Тема 9. Истоки русской национальной вокальной школы Народная вокальная культура. Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни; вокальная техника и исполнительская культура народного пения; педагогика. Церковная вокальная культура. Характеристика вокальной культуры IX–XVII вв., ее техники и эстетики. Развитие вокальной техники в партесном пении XVIII в. Исполнительская эстетика церковной культуры. Педагогика церковной культуры: система воспитания певца. Первые учебники музыкальной грамоты: «Азбука знаменного пения старца Александра Мезенца» (1667) и «Грамматика мусикийская» Н. Дилецкого (1678); анализ их вокально-технических и исполнительских установок.</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>
	<p>Тема 10. Развитие светского вокального искусства второй половины XVIII в. до первой четверти XIX в. Характеристика эпохи. Национальные театрально-зрелищные формы России как предпосылки развития национального оперного театра. Начальные этапы развития оперного театра; участие в спектаклях русских певцов. Первый оперный спектакль русской труппы – «Цефал и Прокрис» Ф. Арайи (1755). Первый</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>спектакль петербургского общедоступного театра – «Танюша» Ф. Волкова (1756).</p> <p>Отношение русской публики к жанру оперы. Общедоступные театры Петербурга и Москвы. Оперная культура частных театров: крепостных и коммерческих антреприз.</p> <p>Выдающиеся оперные певцы XVIII в.: А. Крутицкий, Я. Воробьев, А. Ожогин, А. Злов, П. Жемчугова.</p> <p>Искусство певцов первой четверти XIX в. – Е. Сандуновой, В. Самойлова, А. Ивановой, Ж. Фодор-Менвьель – вершина развития культуры XVIII в.</p> <p>Развитие камерной вокальной культуры: характерные черты музыки и исполнительства.</p> <p>Начальный этап развития отечественной критики.</p> <p>Вокальная педагогика: система воспитания певцов, режим. Выдающиеся русские и иностранные педагоги. Основные принципы вокальной педагогики и их анализ с позиций современной педагогики.</p>	
	<p>Тема 11. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX в.</p> <p>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). Мелодия и вокальная кантилена как главные черты музыкального стиля М. Глинки. Вокально-технические и исполнительские особенности и сложности глинкинских оперных партий.</p> <p>Премьеры (1836, 1842) глинкинских опер – становление русского вокально-исполнительского стиля.</p> <p>Новаторство А. Даргомыжского (1813–1869) в развитии выразительных возможностей речитатива, отражение интонации разговорной речи в мелодике вокальных партий. Значение нового принципа интонационной выразительности в усилении психологических характеристик образов и развитии актерского искусства. Исполнительские и вокально-технические особенности и сложности стиля А. Даргомыжского.</p> <p>Первые исполнители оперной музыки М. Глинки и «Русалки» Даргомыжского: О. Петров, А. Петрова-Воробьева, М. Степанова, С. Гулак-Артемовский, Д. Леонова, Е. Семенова.</p> <p>Концертно-камерная вокальная культура.</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>Концертная практика эпохи. Характеристика вокально-камерной музыки М. Глинки. Основные черты исполнительского стиля. М. Глинка – создатель классического эталона русского камерного исполнительства.</p> <p>А. Варламов (1801-1848) – знаменитый камерный певец демократической аудитории.</p> <p>Стилевая общность исполнительского стиля М. Глинки и А. Варламова с эстетическими традициями народного исполнительства. Вклад А. Даргомыжского в культуру камерного пения: раскрытие социальных проблем, гражданской тематики, отражение комических явлений действительности в сатире и юморе его музыки.</p> <p>Воспитание камерных певцов в эстетике русского реалистического исполнительства. Значение высокого профессионализма музыкальной критики в развитии русской вокальной культуры.</p> <p>Вокальная педагогика.</p> <p>Система воспитания певцов, режим. Выдающиеся педагоги эпохи: М. Глинка, А. Варламов, А. Даргомыжский.</p> <p>М. Глинка. Значение русского искусствоведения в выявлении педагогического облика М. Глинки. Основные методические установки, характер упражнений, их систематизация: методическое наследие М. Глинки. Его ученики.</p> <p>А. Варламов. Основные вокально-технические и исполнительские установки его «Школы пения» (1840); характеристика упражнений и вокализов. Ученики А. Варламова.</p> <p>Л. Даргомыжский, его прогрессивное понимание термина «вокальная школа»; основное направление педагогической работы. Ученики А. Даргомыжского.</p> <p>Оценка методических установок М. Глинки, А. Варламова, А. Даргомыжского с позиций современной педагогики и исследований звукообразования.</p> <p>Значение их педагогической деятельности для развития вокальной культуры России.</p>	
	<p>Тема 12. Музыкальная жизнь России 1860–1870 гг. и развитие русской певческой культуры.</p> <p>Характеристика эпохи. 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</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>итальянского театра в России.</p> <p>Выдающиеся певцы–пропагандисты русской музыки: О. Петров, Д. Леонова, Ю. Платонова, И. Мельников, А. Лавровская, Ф. Комиссаржевский, А. Меньшикова, А. Александрова-Кочетова.</p> <p>Концертно-камерная вокальная культура. Выдающиеся исполнители русской камерной музыки М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Мусоргского: О. Петров, Д. Леонова, А. Молас, Л. Кармалина и др.</p> <p>Значение критики в утверждении национальной эстетики русского оперного театра.</p> <p>Вокальная педагогика.</p> <p>Система воспитания певцов. Открытие Петербургской (1862) и Московской консерваторий (1866). Первые педагоги Петербургской консерватории: Г. Ниссен-Саломан, К. Эверарди, С. Габель, Н. Ирецкая; первые педагоги Московской консерватории: А. Александрова-Кочетова, Дж. Гальвани – основные черты их метода.</p> <p>Оценка их установок с позиций современной вокальной педагогики и науки о голосе. Отличие творческих направлений Петербургской и Московской консерваторий. Выдающиеся ученики.</p>	
	<p>Тема 13. Развитие русского вокального искусства конца XIX – начала XX вв.</p> <p>Характеристика эпохи.</p> <p>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 актерские задачи; сложности воплощения вокальной музыки М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова.</p> <p>Первые интерпретаторы оперной музыки М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Ф. Стравинский и Н. Фигнер (два исполнительских направления); Е. Мравина, М. Славина, М. Каменская, М. Климентова-Муромцева, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая, И. Тартаков и др.</p> <p>Прогрессивные театральные реформы.</p> <p>Московская частная опера – театр С. Мамонтова. Три периода его деятельности. Основной репертуар. Творческий союз певцов, художников, дирижеров и режиссера. С. Мамонтов как режиссер-новатор,</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>учитель сцены; его творческий метод. Выдающиеся певцы театра – воспитанники С. Мамонтова: Н. Салина, Ф. Шаляпин, А. Секар-Рожанский, Н. Забела-Врубель. Значение деятельности театра в русской культуре.</p> <p>Опера С. Зимина (1904–1917). Основной репертуар. Лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: В. Петрова-Званцева, Е. Цветкова, В. Дамаев, Н. Сперанский, Н. Шевелев, П. Оленин, М. Полякова, М. Бочаров, В. Люце, В. Пикок, И. Дыгас, С. Друзякина.</p> <p>Петербургский Театр музыкальной драмы И. Лапицкого, 1912–1919 гг. Художественное направление театра. Основной репертуар; лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: М. Бриан, Л. Липковская, Л. Андреева-Дельмас, А. Мазжухин, К. Исаченко и др.</p> <p>На рубеже XX в. и в предреволюционные годы – утверждение русской оперной классики на сценах императорских театров.</p> <p>Характеристика оперной культуры Большого и Мариинского театров.</p> <p>Плеяда выдающихся певцов предреволюционного периода, исполнителей русской и западноевропейской оперной классики:</p> <p>Е. Збруева, А. Большка-Скомпска, М. Бенуа, Н. Ермоленко-Южина, Л. Сибиряков, В. Петров, М. Бакланов, Д. Смирнов, И. Алчевский.</p> <p>Оперы Р. Вагнера на московских и петербургских сценах. Усиление гуманистического звучания опер Вагнера в интерпретации русского театра. Выдающиеся русские исполнители вагнеровских опер: Ф. Литвин, М. Дейша-Сионицкая, М. Черкасская, Л. Балановская, Н. Ермоленко-Южина, Л. Сибиряков, А. Нежданова, Л. Собинов, И. Ершов.</p> <p>Концертно-камерная вокальная культура.</p> <p>Оперные певцы–пропагандисты камерной классики и современной музыки. Новый уровень камерной культуры в исполнительстве выдающейся певицы М. Олениной-д'Альгейм.</p> <p>Борьба критики за художественный реализм оперного театра и высокий уровень вокально-технической и актерской культуры.</p> <p>Вокальная педагогика</p> <p>Система воспитания певцов и режим. Основные положения вокально-методических трудов и проектов реформ вокального образования в изданиях 1880–1900-х гг. (И. Прянишников, А. Додонов, Ю. Арнольд,</p>	
--	---	--

	<p>К. Мазурин, С. Сонки, У. Мазетти, К. и В. Карелин); характеристика основных взглядов и методических установок авторов с позиций современной педагогики и науки о голосе; историческое значение данных методических трудов.</p> <p>Итоги русского вокального искусства в предреволюционные годы. Рост театральной культуры в России; режим работы театров. Вокальная культура Народных домов и широкой сети вокальных классов и оперных студий.</p> <p>Достижения русской вокальной культуры в творчестве великих певцов: Ф. Шаляпина, А. Собинова, А. Неждановой и И. Ершова.</p> <p>Мировое признание русского театра и его национальной вокальной школы. Гастроли русских певцов за рубежом. Триумфы русских сезонов в Париже.</p> <p>Влияние русской вокальной культуры и русского оперного театра на мировое вокальное искусство XX в.</p>	
<p>Раздел V. История современного вокального искусства</p>	<p>Тема 14. Октябрьская революция 1917 года, ее значение в становлении и развитии советской вокальной культуры (с 1917 года до 1992 г.)</p> <p>Характеристика искусства революционного времени. Коренные изменения социальной роли искусства и условий его развития.</p> <p>Сохранение и развитие лучших традиций классического искусства.</p> <p>Оперный театр 1920 гг. Уровень профессиональной культуры Большого театра и ГАТОБа.</p> <p>Репертуар театров. Проблемы отражения революционной героики на оперной сцене. Значение авторитета великих русских певцов в формировании репертуара театров.</p> <p>Выдающиеся певцы старейших отечественных театров 1920 гг.:</p> <p>Н. Обухова, К. Держинская, Е. Степанова, В. Барсова, С. Мигай, Д. Головин, В. Петров, Г. Пирогов, П. Андреев, В. Касторский и др.</p> <p>Развитие советского театра; образование Оперных студий К. Станиславского и В. Немировича-Данченко; задачи студий, их репертуар и различие художественных направлений.</p> <p>Оперный театр 1930 гг. – эпоха становления советского театра и расширение репертуара классических опер. Первые советские оперы: «Тихий Дон», «Поднятая целина» И. Дзержинского, «Броненосец «Потемкин» О. Чишко, «Кола Брюньон» Д. Кабалевского, «В бурю» Т. Хренникова на сценах</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>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. Воспитанники советских музыкальных учебных заведений – выдающиеся певцы и первые интерпретаторы образов советских людей: Л. Пирогов, Н. Шпиллер, В. Давыдова, М. Рейзен, М. Михайлов, И. Козловский, П. Норцов, П. Лисициан, Л. Батулин, Л. Иванов, Д. Гамрекели, Н. Ханаев, С. Лемешев, Н. Печковский, Н. Вельтер, Е. Кругликова, С. Преображенская, Г. Нэлепп.</p> <p>Вокальное искусство советских республик. История вокального искусства советских республик в дореволюционную эпоху. Проблемы послереволюционных десятилетий; развитие самобытности национальных вокальных культур в музыкальных театрах. Овладение основами оперной вокально-технической культуры певцами закавказских, среднеазиатских союзных республик и ряда автономных республик. Декады национального искусства в Москве. Выдающиеся певцы национальных республик: К. Байсеитова, Х. Насырова, Т. Сазандарян, И. Паторжинский, М. Литвиненко-Вольгельмут, О. Петрусенко, М. Гришко, Бюль-Бюль (М. Мамедов) и др.; их вокальная и актерская культура. Новые театры в РСФСР и в столицах национальных республик. Оперные театры страны в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие. Отражение освободительной народной борьбы на оперных сценах – премьеры новых опер: «Огни мщенья» Э. Каппа; «Призыв гор» Д. Торадзе; «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса; «Война и мир» С. Прокофьева; «Под Москвой», «Семья Тараса», «Никита Вершинин» Д. Кабалевского.</p> <p>Концертно-камерная вокальная культура 1920–1940 гг. Интенсивность развития камерной вокальной культуры в советское время. Исполняемый репертуар. В программах концертов музыка Н. Мясковского. А. Александрова, Ю. Шапорина, В. Шебалина и др. Роль радио в пропаганде камерного искусства. Выдающиеся исполнители русской, зарубежной классики и новой советской музыки: З. Лодий, Л. Доливо, Л. Вырлан, А. Малюта, Н. Дорлиак, В. Духовская. Оперные певцы – исполнители камерной</p>	
--	---	--

	<p>музыки: С. Мигай, Н. Шпиллер, П. Норцов. И. Козловский, С. Лемешев, А. Пирогов, В. Давыдова, Е. Катульская, Н. Обухова, С. Хромченко, П. Лисициан, С. Шапошников.</p> <p>Конкурсы певцов 1930 гг.</p> <p>Концертно-камерное искусство в годы Великой Отечественной войны и послевоенное десятилетие.</p> <p>Вокальная педагогика</p> <p>Система музыкального образования. Организация рабфаков и воскресных рабочих консерваторий. Исследовательская, организаторская деятельность Государственного института музыкальных наук (1921–1932).</p> <p>Вокальные конференции 1925, 1937 и 1940 гг. Организация камерных классов в консерваториях. Подготовка национальных кадров для оперных и музыкальных театров республик.</p> <p>Основные вокально-технические, исполнительские установки и методы ряда выдающихся педагогов: И. Томарса, К. Дорлиак, Н. Сперанского, Л. Ардера, Н. Вронского, Н. Райского, Е. Петренко; их ученики.</p> <p>Литература о педагогике, исполнительском искусстве, исследования голосообразования. Система воспитания певца-актера.</p> <p>Работа музыкальных учебных заведений в условиях войны. Новые учебные заведения. Открытие музыкально-педагогического института – Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных.</p> <p>Конкурсы-смотры 1940 гг.</p>	
	<p>Тема 15. Развитие вокальной культуры в период с середины 1950 гг. по 1992 г.</p> <p>Оперные театры страны.</p> <p>Русская классика, советские оперы, оперы зарубежных композиторов на сценах театров. Успехи развития национальной оперы.</p> <p>Возрастающая популярность оперных спектаклей С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Премьеры опер «Война и мир» и «Дуэнья» С. Прокофьева.</p> <p>Особенности вокального стиля и выразительности музыкальной драматургии опер С. Прокофьева.</p> <p>Музыкальные, сценические, вокально-исполнительские сложности и задачи певцов.</p> <p>Постановка оперы «Катерина Измайлова» (1962).</p> <p>Особенности вокального стиля и выразительности музыкальной драматургии опер Д. Шостаковича.</p> <p>Музыкальные, сценические, вокально-исполнительские сложности и задачи певцов. Образ</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>Катерины в интерпретации певицы Э. Андреевой, Г. Вишневской.</p> <p>Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством Б. Покровского (1972). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра. Перспективы развития камерных театров.</p> <p>Вокальное искусство республик. Достижения оперного искусства союзных республик. Стилистическое разнообразие репертуара и рост технического и исполнительского мастерства. Формирование академических театров республик. Дни культуры республик в городах страны. Ведущие певцы национальных театров.</p> <p>Выдающиеся спектакли оперных театров страны.</p> <p>Развитие творческих контактов советских театров с зарубежными. Гастроли советских артистов и театров за рубежом.</p> <p>Репертуар театров 1980 гг. Пути развития советского оперного театра. Практика гастролей театров в стране.</p>	
	<p>Тема 16. Концертно-камерная вокальная культура.</p> <p>Стилевое многообразие концертно-камерного репертуара. Развитие концертно-камерного исполнительства советской музыки на основе творчества: Д. Шостаковича, Г. Свиридова (1915), Г. Фрида (1915), О. Тактакишвили (1924), С. Слонимского (1932), Ш. Чалаева (1936) и др. Раскрытие национальных и общечеловеческих тем в музыке этих композиторов. Основные черты стиля Г. Свиридова, вокальные, исполнительские сложности воплощения. Требования композитора, предъявляемые к певцам. Основные черты концертно-камерного стиля Д. Шостаковича. Вокальные, исполнительские сложности воплощения. Требования композитора к исполнителям. Первые исполнители камерной и концертной музыки Шостаковича и Свиридова.</p> <p>Выдающиеся камерные певцы: Б. Гмыря, З. Долуханова, Н. Дорлиак, Н. Юренева, В. Иванова, С. Яковенко, К. Изотова. Оперные певцы – исполнители концертно-камерной музыки: А. Ведерников, И. Архипова, Е. Нестеренко, Е. Образцова, З. Гайдай, Л. Эйзен.</p> <p>Конкурсы певцов с 1950 г. по настоящее время.</p> <p>Участие молодых певцов в Международных конкурсах. Всесоюзные конкурсы им. М. И. Глинки (с 1960 г.) и Международные конкурсы им. П. И. Чайковского (для вокалистов с 1966 г.).</p>	<p>ОПК-3; ПК-3; ПК-4</p>

	<p>Успех певцов национальных республик (Киргизии, Казахстана и др.) на всесоюзных и международных конкурсах.</p> <p>Практика республиканских и региональных конкурсов. Концертно-камерное исполнительство в 1980-е гг. Рост исполнительских кадров. Основы воспитания исполнителя и культура современного концерта.</p> <p>Вокальная педагогика</p> <p>Открытие новых музыкальных учебных заведений. Работа вузовских кафедр и вокальных отделов училищ. Проблематика методических и исследовательских работ кафедр. Основные установки программ по специальным дисциплинам. Формы повышения педагогической квалификации. Всесоюзное вокальное совещание (Ленинград, 1954 г.) и Всесоюзная конференция (Москва, 1956 г.) – утверждение принципов советской вокальной педагогики. Вокальная педагогика союзных республик. Ежегодные (с 1967 г.) вокальные конференции и смотры выпускников вокальных кафедр Российской Федерации.</p> <p>Научная и организаторская работа вокальной секции научно-методического центра Министерства культуры РСФСР.</p> <p>Вокально-технические и исполнительские установки и методы практической советской педагогики.</p> <p>Основное содержание печатных трудов по вокальной методике, исполнительскому искусству и научных исследований.</p> <p>Воспитание будущих оперных певцов в учебных театрах. Всесоюзная вокальная конференция (Киев, 1982 г.). Основное содержание методических и исследовательских работ 1980 гг.</p> <p>Международное значение советского опыта развития многонациональной вокальной культуры.</p> <p>Выдающиеся певцы советских театров 1950-1980 гг.</p> <p>Вокальная педагогика на современном этапе.</p> <p>Проведение ежегодных смотров вокалистов-выпускников музыкальных вузов Российской Федерации.</p> <p>Всероссийские научно-методические конференции по совершенствованию педагогического и исполнительского мастерства в области вокального искусства</p> <p>Выдающиеся русские певцы конца XX века и современности.</p>	
--	---	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего часов
Раздел I. Итальянская национальная вокальная школа	14	7	21
Раздел II. Французская национальная вокальная школа	14	7	21
Раздел III. Немецкая национальная вокальная школа	14	8	22
Раздел IV. История русской национальной вокальной школы	14	8	22
Раздел V. История современного вокального искусства	14	8	22

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Аплечеева, Мария Владимировна. История вокального искусства : учебно-методическое пособие / Мария Владимировна Аплечеева. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 168 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/154602/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5496-9. — ISBN 978-5-4495-0658-0.
2. Гаврилова, Людмила Владимировна. История западноевропейской музыки [Электронный ресурс] : [учебник]: Ч.1: Античность. Средневековье. Возрождение / Людмила Владимировна Гаврилова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2010. — 206 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=917. — ISBN 5-9812102-4-2.
3. Гаврилова, Людмила Владимировна. История западноевропейской музыки [Электронный ресурс] : учебник: Ч.1: Античность. Средневековье. Возрождение / Людмила Владимировна Гаврилова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2011. — 268 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=918. — Гриф УМО.
4. Гаврилова, Людмила Владимировна. Ч.1 : Античность. Средневековье. Возрождение [Текст] / Людмила Владимировна Гаврилова. — 2011 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). — 267 с. : ил. — Автор награжден дипломом лауреата Всероссийской выставки "Золотой фонд отечественной науки", Москва, 2011. —

Книга награждена Национальным сертификатом качества в номинации "Лучший информационный проект". — ISBN 978-5-98121-024-2

5. Лымарева, Татьяна Васильевна. История вокального искусства в России : учебное пособие / Татьяна Васильевна Лымарева. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. — 520 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/154616/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-6534-7. — ISBN 978-5-4495-1147-8. — ISMN 979-0-66005-644-8.

6.1. Дополнительная литература

1. Алчевский, Григорий Алексеевич. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Алчевский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 61 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/128810/#1> (дата обращения: 25.11.2019). ISBN 978-5-8114-4779-4. ISBN 978-5-4495-0332-9.
Алчевский, Григорий Алексеевич. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса [Текст] : учебное пособие / Григорий Алексеевич Алчевский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. — 61 с. : мяг. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — ISBN 978-5-8114-1767-4. — ISBN 978-5-91938-168-6
2. Багадуров, Всеволод Аллавердович. Очерки по истории вокальной методологии : учебное пособие. Ч.1 / В. А. Багадуров. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 468 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/122194/#3>. ISBN 978-5-8114-3306-3. ISBN 978-5-8114-3468-8. ISBN 978-5-91938-598-1. ISBN 978-5-91938-628-5. ISMN 979-0-66005-310-2. ISMN 979-0-66005-331-7.
Багадуров, Всеволод Аллавердович. Ч.1 : Очерки по истории вокальной методологии [Текст] : учебное пособие / Всеволод Аллавердович Багадуров. — 2-е изд., испр. — 2018. — 466 с. : нот.: тв. — Нотные прил.: с. 392-462. — ISBN 978-5-8114-3468-8. — ISBN 978-5-91938-628-5. — ISBN ISMN 979-0-66005-331-7.
3. Багадуров, Всеволод Аллавердович. Очерки по истории вокальной методологии : учебное пособие. Ч.2 / В. А. Багадуров. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 476 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/126846/#1> (дата обращения: 07.11.2019). ISBN 978-5-8114-3306-3. ISBN 978-5-8114-3469-5. ISBN 978-5-91938-598-1. ISBN 978-5-91938-629-2. ISMN 979-0-66005-310-2. ISMN 979-0-66005-332-4.
Багадуров, Всеволод Аллавердович. Ч.2 : Очерки по истории вокальной методологии [Текст] : учебное пособие / Всеволод Аллавердович Багадуров. — 2-е изд., испр. — 2018. — 475 с. : нот.: тв. — Нотные прил.: с. 453-463. — ISBN 978-5-8114-3469-5. — ISBN 978-5-91938-629-2. — ISBN ISMN 979-0-66005-332-4

4. Багадуров, Всеволод Аллавердович. Очерки по истории вокальной методологии [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч.3 / В. А. Багадуров. – 3-е изд., испр. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. – 352 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/108000/#1>. ISBN 978-5-8114-3306-3. ISBN 978-5-8114-3467-1. ISBN 978-5-91938-598-1. ISBN 978-5-91938-627-8. ISMN 979-0-66005-310-2. ISMN 979-0-66005-330-0.
Багадуров, Всеволод Аллавердович. Ч.3 : Очерки по истории вокальной педагогики [Текст] : учебное пособие / Всеволод Аллавердович Багадуров. — 3-е изд., испр. — 2018. — 350 с. : нот.: тв. — Нотные прил.: с. 288-342. — ISBN 978-5-8114-3467-1. — ISBN 978-5-91938-627-8. — ISBN ISMN 979-0-66005-330-0
5. Ваккай, Никколо. Практический метод итальянского камерного пения [Ноты] : принципы постановки голоса: учебное пособие / Н. Ваккай ; пер. Н. А. Александрова. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 48 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . ISBN 978-5-8114-1382-9. ISBN 978-5-91938-067-2. ISMN 979-0-66005--11-8
Ваккай, Никколо. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса : учебное пособие / Никколо Ваккай. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 48 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/149654/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5964-3. — ISBN 978-5-4495-0774-7. — ISMN 979-0-66005-011-8.
6. Воспитание речевого голоса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по 09.11.2018 - КГИИ), Кафедра мастерства актера ; сост. С. А. Гурьева. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2014. – 72 с. – (2014 – Год культуры) . – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2161.
Воспитание речевого голоса [Текст] : учебно-методическое пособие / Светлана Анатольевна Гурьева. — Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2014. — 70 с. : мяг. — (2014 – Год культуры)
7. Горович, Бронислав. Оперный театр [Текст] / Б. Горович ; пер. М. Мальков. – Ленинград : Музыка, 1984. – 224 с. : ил.
8. Дейша-Сионицкая, Мария Адриановна. Пение в ощущениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Дейша-Сионицкая. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 64 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/128788/#1> (дата обращения: 25.11.2019). ISBN 978-5-8114-4804-3. ISBN 978-5-4495-0357-2. ISMN 979-0-66005-059-0.

9. Должанский, Александр Наумович. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] / А. Н. Должанский. – 7-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2007. – 448 с. – (Мир культуры, истории и философии) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1979/#1>. ISBN 978-5-8114-0231-1.
10. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. И. Плужников. – 3-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. – 112 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/93731/#2>. ISBN 978-5-8114-1445-1. ISBN 978-5-91938-078-8. ISMN 979-0-66005-014-9.
Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учебное пособие / К. И. Плужников. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 110 с. : ил., мяг. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . ISBN 978-5-8114-1445-1. ISBN 978-5-91938-078-8.
11. Черная, Елена Семеновна. Австрийский музыкальный театр до Моцарта [Текст] / Е. С. Черная ; общ. ред. Б. В. Левик. – Москва : Музыка, 1965. – 171 с. : ил., нот.: мяг. (Изд. №1132).

Журналы

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование
 Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал
 Вопросы театра
 MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
 Музыка: Библиографическая информация
 Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
 Музыкальный журнал
 Образование в сфере искусства
 Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
 Театр
 Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
 Театр и искусство: статьи по вопросам театра и искусства: журнал
 Театральная жизнь (издание закрыто в начале 2014 г.)

Газеты

Вестник театра
 Музыкальное обозрение
 По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.2. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. Словари и энциклопедии на Академике – режим доступа: <http://dic.academic.ru/>
2. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>
3. <http://www.belcanto.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенные роялями, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы;

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;
 - фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы

аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip