Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баскакова Наталья Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.11.2023 13:43:20
Уникальный программный ключ:
9dc4f904b97d8bf18fd5ed4040135cc3d02568ad

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
исполнительского искусства
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
_____ Гайбурова Н.В.
от 29 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Б1.О.04.03

История исполнительского искусства
Б1.О.04 Модуль истории и теории искусств

Специальность
53.05.04 Музыкально-театральное искусство

Уровень образования
Высшее образование – специалитет

Специализация
Искусство оперного пения

Квалификация
Солист-вокалист. Преподаватель

Форма обучения
Очная

Чебоксары
2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 июля 2017года №665и ОПОП ВО по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство.

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 4 курса очной формы обучения специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализации Искусство оперного пения.

Программа одобрена на заседании кафедры вокального искусства от 26 июня 2023 года, протокол № 11

Подписи:

Составитель А.В. Сергеева

Зав. кафедрой ВИ А.В. Сергеева

Содержание

1.	Цель и задачи дисциплины	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.	Требования к результатам освоения дисциплины	4
4.	Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5.	Содержание дисциплины	6
5.1	Разделы дисциплин и виды занятий	6
5.2	Содержание разделов дисциплины	7
5.3	Тематика практических занятий	11
5.4	Самостоятельная работа студентов	14
6.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции	17
6.1	Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся	17
6.2	Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине	22
6.3	Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся	22
6.4	Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра	22
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	23
8.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	24
9.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	25

1. Цель и задачи дисциплины

Целю освоения дисциплины «История исполнительского искусства» является формирование у студентов отчетливого представления о развитии и социальном функционировании вокального искусства в разные исторические эпохи, знания характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей. Выявление и усвоение зависимости вокального исполнительства от развития вокальной (прежде всего оперной) музыки; раскрытие зависимости эволюции вокальной методики от задач вокального исполнительства.

Постижение основных черт самобытности национальных вокальных школ. Формирование знаний об искусстве выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох.

Задачи:

- постижение основных черт самобытности национальных вокальных школ;
- формирование знаний об искусстве выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализации Искусство оперного пения, очной формы обучения (Б1.О.04.03 История исполнительского искусства). Изучается в 7-8 семестрах.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в учебных заведениях дополнительного и среднего специального образования: «Сольное пение» (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3), «Введение в специальность»(УК-5, ПКР-2, ПКР-4), «Вокальный ансамбль»(ОПК-2, ПКО-2, ПКО-3), «Методика обучения вокалу» (УК-6, ОПК-3, ПКО-4), «Музыкальная педагогика и психология» (УК-3, ОПК-3).Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП по данному направлению подготовки: «Сольное пение» (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3), «История музыкально - театрального искусства»(ОПК-1, ПКО-2), «Музыкальное исполнительство и педагогика» (УК-3, ОПК-3, ОПК-4), для прохождения всех видов учебной практики: Исполнительская практика (УК-6, ОПК-2, ОПК-6, ПКО-1, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4), Педагогическая практика (УК-1, УК-3, УК-7, УК-8, ОПК-3, ПКО-3, ПКО-4).

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; понятия анализ, синтез, стиль и жанр музыкального искусства, музыкально-выразительные средства (темп, ритм,	ставить перед обучающимся оптимальные методические и творческие задачи, формировать навыки исполнительского анализа музыкального произведения; ориентироваться в основных художественных	полученными знаниями для решения различных профессиональных задач, навыками работы со справочной и методической литературой, широкими знаниями в области истории зарубежного и отечественного

(ПКО-3) ИПКО-3.1. Формирует исполнительскую интерпретацию вокального произведения. ИПКО-3.2. Осуществляет комплексный анализ вокального произведения. ИПКО-3.3 Осваивает материал музыкального (вокального произведения)	тембр, динамика и др.), музыкальная драматургия, музыкальный образ, музыкальный язык, речевая и музыкальная интонация, мелодия и тема и т.д.; теоретические основы и историю зарубежного и отечественного вокального искусства, различные вокальные школы и направления, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, методическую литературу.	направлениях и стилях вокального искусства и рассматривать их в культурно- историческом контексте, самостоятельно работать с научной и методической литературой, выявлять жанрово стилевые особенности вокального произведения, выдвинутых автором музыки, складывать представления о вокальных идеалах композитора и исполнительских стилях каждой эпохи и ее отдельных представителей.	вокального искусства, и вокальной педагогики.
Способен планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПКО-4) ИПКО-4.1. Планирует музыкально-педагогическую деятельность в области преподавания вокальных дисциплин ИПКО-4.2. Осуществляет диагностику индивидуальных особенностей и способностей обучаемых в целях определения педагогической стратегии. ИПКО-4.3. Определяет стратегию развития обучаемых с учетом их индивидуальных и учебных способностей	методологические основы современного профессионального образования и ДПО; основные формы и виды проведения учебных занятий; учебно-педагогический репертуар, используемый в преподавании истории и методики вокального исполнительства; цели и задачи массового музыкального воспитания.	прогнозировать перспективы развития ученика на основе диагностики его индивидуальных особенностей; составлять тематический план и конспект проведения лекционных занятий; объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями обучаемых.	приемами входной диагностики индивидуальных особенностей обучаемых; методами и приемами текущего контроля и оценки деятельности обучающихся на занятиях; разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных и методикой интерпретации результатов контроля и оценивания.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Индивидуальные занятия, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
7	2	72	16	24	-	32	зачет
8	3	108	24	36	-	12	экзамен, 36
Итого	5	180	40	60	-	44	экзамен, 36

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ раздела	Наименование раздела	Всего, (час)	Количество часов по формам организации обучения			
			Лекционные занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
1	Предмет и задачи курса “История вокального искусства”. Возникновение и развитие истории вокального искусства.	10	3	5		2
2	Истоки итальянской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVI-XVIII вв.	10	3	5		2
3	Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890 г.) Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке.	12	3	5		4
4	Итальянское вокальное искусство конца XIX-XX вв. Новое идейно-эстетическое направление- веризм. Вокально-эстетическое кредо композиторов – веристов.	12	3	5		4
5	Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII в.	12	3	5		4

	Народная, церковная и светская культура Средневековья и Возрождения. Роль “Академии поэзии и музыки” в создании нового стиля и первых музыкально-сценических произведений.					
6	Французское вокальное искусство XIX в. Париж 1830-1840 гг. – центр европейской музыкальной культуры.	12	3	5		4
7	Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв. Художественное течение на рубеже 1880-1890-х гг. Импрессионизм.	12	3	5		4
8	Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX в. Старая немецкая школа. Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе.	12	3	5		4
9	Немецкое вокальное искусство XX в. Поздние традиции романтизма и черты нового экспрессионизма	12	3	5		4
10	Истоки русской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVII-XVIII вв. Народная, церковная культура Древней Руси. Музыка в эпоху Киевской Руси.	14	5	5		4
11	Становление классического периода в развитии русской вокальной школы конца XVIII в.- начало XIX в.в.	13	4	5		4
12	Русское вокальное искусство конца XIX в. - начало XX вв. Вклад композиторов “Могучей кучки” в развитие русского вокального искусства. Русское вокальное искусство XX в. Формирование нового исполнительского стиля в вокальном творчестве	13	4	5		4
	ИТОГО	144+36=180	40	60		44

5.2. Содержание разделов дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Формы контроля
1	Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса “История вокального искусства”.	Возникновение и развитие истории вокального искусства: Происхождение пения связано со стремлением человека выразить своё настроение в звуках голоса. Один из древнейших видов музыкального исполнительства - передавать средствами певческого голоса идейно-образное содержание музыкальных произведений. Вокальное искусство в высшем понимании - это также и искусство актерского воплощения и перевоплощения, которое в своих лучших проявлениях опирается на весь огромный опыт развития этого вида творчества.	Реферат Зачет Экзамен
2	Тема 2. Истоки итальянской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVI-XVIII вв.	Народная, церковная, светская культура Средневековья и раннего Возрождения. Зарождение музыкально-театрального жанра (dramapermusica) во Флоренции. Основоположники нового жанра – Дж. Каччини (1548-1618), Я. Пери (1561-1633). Вокально-эстетическое кредо композиторов: провозглашение синтеза поэзии, музыки, хореографии. Выделение напевно-декламационной партии как наиболее драматически выразительного фольклора. Дж. Каччини “Новая музыка”. О. Дуранте “Ария”. Флорентийская школа. Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской школах. Первый оперный театр в Риме (1632). Венецианская вокальная школа. К Монтеверди (1567-1643), Фр. Кавалли (1602-1676), М. Чести (1623-1669). Победа вокального начала над декламационным. Первый публичный оперный театр Сан-Касьяно (1637). Неаполитанская вокальная школа. А. Скарлатти (1660-1725) создатель классического образа оперы-seria. Разнообразие вокальных форм. Искусство импровизации в арии dacapo. Староитальянская школа. Педагоги П. Този (1647-1727), Н. Порпора (1686-1766), А. Бернакки (1690-1756), Дж. Манчини (1716-1800). Методические труды, отражающие систему и методы воспитания певцов в Италии XII, XIII вв.: Кризис оперы-seria и рождение оперы-buff. Роль Д. Перголези (1710-1736) и Д. Чимарози (1749-1801) в развитии навыков исполнительского стиля оперных артистов.	Реферат Зачет Экзамен
3	Тема 3. Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890 г.).	Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке. Дж. Россини (1792-1868) – реформатор оперного искусства (создание ярких образов средствами высокой культуры belcanto и неисчерпаемого методического богатства). “Севильский цирюльник”- завершение развития оперы – buff. “Вильгельм Телль”- зарождение героической музыкальной драмы. Оперное творчество В. Беллини (1801-1835) и Г. Доницетти (1797-1848) и его значение в развитии нового романтического исполнительского стиля. Выдающиеся исполнители вокальных партий в операх Россини, Беллини, Доницетти: М.Гарсиа, Дж. Грици, Л. Лаблаш, Д. Паста, Д. Рубини, А. Тамбурини. Оперное творчество Д. Верди (1813-1901) – наивысшее выражение национальной оперной школы. Вокально-	Реферат Зачет Экзамен

		эстетическое кредо композитора: создание музыкальной драмы; взаимопроникновение музыки и слова, подчинение музыкальных образов законам драматургии контрастов, психологические противопоставления. Д. Верди как воспитатель певцов-актеров. Выдающиеся певцы-актеры: Р. Панталоне, М. Барбьери-Нини, А.Патти, Ф.Таманьо. Выдающиеся педагоги новой инструментальной школы и методические труды, отражающие принципы воспитания певцов XIX в. Ф.Ламперти (1813-1892) “Теоретическое и практическое руководство для изучения пения ” (1892); Л. Джиральдони (1821-1897), “Аналитический метод воспитания голоса” (1889)	
4	Тема 4. Итальянское вокальное искусство конца XIX-XX вв.	Новое идейно-эстетическое направление- веризм. Вокально-эстетическое кредо композиторов - веристов. П. Масканьи (1863-1945), Р.Леонкавалло (1858-1919), Ф. Чилеа (1866-1950): передать посредством музыки и экспрессивного пения большие человеческие чувства и страсти. Отрицательные стороны веристского исполнительского стиля: аффектация, форсировка звука. Оперное искусство Италии второй половины XX в. Выдающиеся исполнители: Р. Тебальди, М. Калласс, Ф. Симионато, Л. Паваротти, М. дель Монако, М. Френи, Р.Скотто, К. Риччарелли. Система воспитания современного певца. Широкая сеть консерваторий. Режим работы. Музыкальная Академия “Санта-Чечилия”, Центр усовершенствования при театре“ Lascala”, частные школы. Открытие театра (1778). Первые исполнители. Ведущие дирижеры. Эпоха А. Тосканини. Театр “Lascala” XX в. Генеральная линия в репертуарном плане. Выдающиеся певцы-представители разных стран на сцене “Lascala”: Дж. Сазерленд, М. Набалье, П. Домиго, Х. Каррерас, Б. Христов, Н. Гяуров, Г. Вишневская, И. Архипова, Е.Образцова, Е.Нестеренко, В.Атлантов.	Реферат Зачет Экзамен
	Тема 5. Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII в.	Народная, церковная и светская культура Средневековья и Возрождения. Роль “Академии поэзии и музыки” в создании нового стиля и первых музыкально-сценических произведений. Открытие первого оперного театра – Королевской Академии Музыки (“Гранд Опера”) 1671. Ж. Люлли (1638-1687) – основоположник французской национальной вокальной школы. “Лирические трагедии” Ж. Люлли - первые образцы французской национальной оперы. Единство музыкально-драматической композиции. Особенности речитатива и его доминирующая роль. Требования Ж. Люлли в работе с оперными артистами: сочетание аффектированной декламации с выразительной актерской игрой. Оперный театр. Кризис исполнительского искусства. Борьба французских энциклопедистов (Вольтер, Дидро, Руссо) за прогрессивное оперное искусство. Реформа Х. Глюка (1714-1787). Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения и драматического действия. Первые педагоги и их методические печатные труды: М. Басили (1625-1692) “Указание к искусству пения” (1768) Ж. Берар (1710-1772) “Искусство пения” (1755) Образование “Королевской школы пения” (1784), основатель - Ж. Госсек (1734-1829) и Парижского	Реферат Зачет Экзамен

		национального музыкального института (1793), основатель – П. Гара (1762-1823).	
	Тема 6Французское вокальное искусство XIX в.	Париж 1830-1840 гг. – центр европейской музыкальной культуры. Предпосылки формирования нового вида музыкального театра “Большой французской оперы” (Ф. Обен, Д.Мейербен, Д. Россини). Вокально-эстетическое кредо композиторов: контрастное сопоставление образных сфер, драматургии антитез, слияние театрального и музыкального искусства. Становление романтизма в оперном искусстве. Певцы романтического стиля: Ф. Грасс, А.Нурри, Ж. Дюане, М. Малибран. Реализм в оперном искусстве. Опера “Кармен” Ж. Бизе – вершина реализма в исполнительском искусстве XIX в. Кризис “Большой оперы ” к утверждению лирической оперы. Новые вокально – исполнительские приемы (Ш.Гуно, Л. Делиб, Ж. Массне, К. Сен-Санс, А. Тома). Первый прогрессивный труд – “Метод Парижской консерватории” (1803). Составители. Основные методические установки. Дж. Дюпре (1805-1908) – выдающийся ученый и талантливый практик. Школа пения М. Гарсиа (1847, 1856). Прогрессивность вокально – эстетических установок. Определение голоса певца как сложного координированного взаимодействия всех голосообразующих систем.	Реферат Зачет Экзамен
	Тема 7. Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв.	Художественное течение на рубеже 1880-1890-х гг. Импрессионизм. Формирование нового исполнительского стиля К. Дебюсси (1862-1918) “Пеллеас и Мелизанда”, М. Равель (1875-1939) “Испанский час”. Ф. Пуленк (1899-1963) – создатель монооперы “Человеческий голос”. Вокально-эстетические задачи композитора средствами гибкой декламации, интонационными модулями передать сложную, драматически насыщенную жизнь героини.	Реферат Зачет Экзамен
	Тема 8. Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX в.	Старая немецкая школа. Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Одноголосое пение (григорианский канал). Развитие жанра литургической драмы - прообраза оратории и оперы XVIII в. Значение немецкой народной песни в формировании лютеранской церковной музыки. 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).	
	Тема 9. Немецкое вокальное искусство XX в.	Поздние традиции романтизма и черты нового экспрессионизма в операх Рихарда Штрауса (“Саломея”, “Электра”). А. Шенберг – корифей экспрессионизма в опере. Монодрама “Ожидание”. Особенности вокальных партий в операх А. Берга. Опера “Воццек” (1921). Подготовка вокалистов в Лейпцигской, Берлинской консерваториях. Известные вокальные педагоги: Ева Флейшер, Ганс Кремер, Элизабет Плейн. Современная подготовка оперных певцов в консерваториях. Основной оперный репертуар в немецких театрах. Дрезденский, Веймарский, Лейпцигский оперные театры. “Комише – опер” в Берлине. Представители немецкой школы пения: Р.	Реферат Зачет Экзамен

		Тауберг, Л. Слезак, Л. Мельхиор, А. Силья, Ф. Дискау, Т.Адам, К. Людвиг.	
	Тема 10. Истоки русской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVII-XVIII вв.	Народная, церковная культура Древней Руси. Музыка в эпоху Киевской Руси. Знаменный распев, школа распевщиков – мастеров знаменного пения. Новый жанр – русско-украинское партесное пение. Н. Дилецкий (“Мусикийская грамматика” 1679). Влияние Петровских реформ на развитие музыкальной культуры. Первый российский публичный театр (1756). Первая русская опера “Цефал и Прокрида” (1755). Первые русские профессиональные певцы-актеры: П. Ковалева, Е. Сандунова, Н. Лавров.	Реферат Зачет Экзамен
	Тема 11. Становление классического периода в развитии русской вокальной школы конца XVIII в.- начало XIX в.	Российская песня как источник классического романса А.Алябьев (1787-1851), А Варламов (1801-1848). Школа пения А. Варламова. Первые оперы М. Глинки (1804-1857). М. Глинка “Школа пения”. Вокально-исполнительское мастерство М. Глинки. Оперное реформаторство А. Даргомыжского (1813-1869). Вокально-эстетическое кредо композитора: провозглашение синтеза поэзии, музыки. Выделение напевно-декламационной партии как наиболее драматически выразительного фактора. Сатира в творчестве А. Даргомыжского. Искусство певцов – Е. Семенова, А. Кочетова, О. Петров, Д. Леонова.	Реферат Зачет Экзамен
	Тема 12. Русское вокальное искусство конца XIX в. - начало XX вв. Русское вокальное искусство XX в.	Вклад композиторов “Могучей кучки” в развитие русского вокального искусства. Реализм, жанровые зарисовки, гоголевские традиции в вокальном творчестве “Могучей кучки”. Оперная драматургия П. Чайковского (1840-1893). Вокальная лирика Рахманинова (1873-1943). Русская вокальная школа, школа пения К. Эверарди, У. Мазетти, Г. Ниссен – Соломан. Мастера русской оперной сцены: Н. Фигнер, И. Ершов, А. Нежданова, Н. Обухова, С. Лемешев. Оперный театр С. Мамонтова и Ф. Шаляпин. К. Станиславский, его оперная студия. Формирование нового исполнительского стиля в вокальном творчестве С. Прокофьева (1891-1953) “Пять стихотворений” А. Ахматовой (соч. 27), Д. Шостаковича (1906-1975), вокальный цикл “Из еврейской народной поэзии”, “Сатиры” на слова С. Черного. Система воспитания современного певца. Большой театр. Выдающиеся оперные певцы: И. Архипова, Е. Образцова, Е. Нестеренко, В. Атлантов, Т. Милашкина.	Реферат Зачет Экзамен

5.3 Тематика практических занятий

Название раздела	Тематика практических занятий	Трудоемкость, часы
Возникновение и развитие истории вокального искусства.	Тема занятий. Возникновение и развитие истории вокального искусства: 1.Возникновение профессионального вокального искусства 2.3 основных типа мелодий: Происхождение пения связано со стремлением человека выразить своё н астроение в звуках голоса. Один из древнейших видов музыкального исполнительства - передавать средствами певческого голоса идейно-образное содержание музыкальных произведений. Вокальное искусство в высшем понимании - это также и искусство актерского воплощения и перевоплощения, которое в своих лучших проявлениях опирается на весь огромный опыт развития этого вида творчества. В вокальной музыке различают 3 основных типа мелодий: Певучий стиль - кантилена (от итал. canto - петь), широкое, плавное пение.	5

	Декламационный стиль - приближается к интонациям речи, речитативы. Колоратурный стиль - здесь наблюдается отход от слова, большое количество украшений (иногда дробящих слово), пассажей, быстрое движение мелодии.	
Истоки итальянской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVI-XVIII вв.	Тема занятий. Окончательное формирование вокального искусства, подлинной и настоящей школы пения началось лишь с возникновением оперы. В 1599 году в Палацце Корси во Флоренции представлением “Дафны” Якопо Пери по либретто Ринуччини было положено начало опере, смеси оратории и маскарада, а вместе с ней и культивированию хороших голосов. - знакомство с основными принципами Уже в начале 17 века сложилась итальянская школа сольного пения, выделяясь совершенной техникой бельканто (красивого пения) и блестящими голосами. звукообразования: положение	5
Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890 г.) Основные черты этого направления в музыке.	Тема занятий. Зарождение романтизма в музыке Западной Европы. Основные представители: В. Беллини и Г. Доницетти. Ведущие исполнители: Д. Гризи, Д. Рубини, Л. Лабляш, Дж. Паста, М. Ригетти-Джорджи – колоратурные меццо-сопрано в партии Золушки.Д.Верди – характеристика оперного творчества с позиции эволюции вокального певческого стиля. Роль Верди как воспитателя стиля нового поколения оперных певцов. Россини положил конец “вокальному хулиганству”. Он стал выписывать в партии обязательные для исполнения каденции, требуя их точного исполнения. К концу 19 века установилось природное равновесие, а оперное творчество Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, а позднее Дж.Верди, привело итальянскую вокальную школу к развитию кантиленного звучания голоса, к расширению диапазона и увеличению его динамических достоинств. Вокальные партии стали более индивидуализированными всоответствиис характеристикой образов.	5
Итальянское вокальное искусство конца XIX-XX вв. Новое идейно-эстетическое направление-веризм. Вокально-эстетическое кредо композиторов - веристов	Тема занятий**.** Вокальная педагогика.Широкая сеть консерваторий – центр образования певцов высокого класса. Появление центра усовершенствования певцов при «Ла Скала». Веризм- новое направление в вокальном исполнительском искусстве. Экспрессия и аффектация как отрицательная сторона стиля, ведущая к форсировке голоса. Основные исполнители: Э. Карузо, Тотти даль Монте, Б. Джильи, Т. Руффо и многие другие. Театр «Ла Скала» в Милане. Эволюция его становления. Его роль в исполнительской вокальной эстетике.	5
Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII в. Народная, церковная и светская культура Средневековья и Возрождения. Роль “Академии поэзии и музыки” в создании	Тема занятий**.** Роль песенной церковной и светской культуры. Первые музыкально-сценические произведения. Роль «Академии поэзии и музыки» как создателя вокального стиля. Основные черты эпохи классицизма. Влияние П. Корнеля, Ж. Расина на формирование национальной оперной формы. Открытие «Гранд Опера» и Королевской Академии Музыки. Значение первой оперы Ж. Люлли: единство музыкально-драматической композиции. Характеристика героев в вокальных формах. Доминирующая роль речитатива. Борьба буффонистов, подготовившая необходимость создания оперной трагедии. Х. Глюк – суть оперной реформы новые вокальные формы, роль арии, ариозо, дуэтных сцен.	5

нового стиля и первых музыкально-сценических произведений		
Французское вокальное искусство XIX в. Париж 1830-1840 гг. – центр европейской музыкальной культуры.	Тема занятий**.** Первые печатные труды Басили – «Указания к искусству пения»; Безар - «Искусство пения». Анализ работ с позиции современной науки воспитания голоса. Режим работы королевской школы пения, Парижского национального института – педагогическая работа Ж. Госсека и А. Хорон. Реформы в методике воспитания голоса – К. Дюпре, и М. Гарсия о практике прикрытия «верхнего участка диапазона мужских голосов». Новые выразительные приемы в исполнительской культуре. Новые выразительные приемы в творчестве Ш. Гуно Л. Делиба, К. Массне и других. Реализм в оперном искусстве. «Кармен» Ж. Бизе - вершина реализма; прием введения в оперную структуру разговорного диалога = стремление к зрительному контакту.	5
Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв. Художественное течение на рубеже 1880-1890-х гг. Импрессионизм.	Тема занятий**.** Импрессионизм и экспрессионизм – новые направления в французском искусстве. Их особенности и их направления в вокальном искусстве. Новые вокальные формы, исполнительские задачи: нюансировка, утонченность. Практика владения дыханием при речевой модуляции и динамике. Р.Дюгамель – реформатор вокальных установок под влиянием импрессионизма. Работы: «Рациональная вокальная техника», «Эмоциональность тембра».Система воспитания певцов во второй половине XIX века. «С 2-х до 5-ти»; класс «Сольного пения», класс «Лирического пения», класс «Музыкальной комедии» - связь и взаимодействие этих классов в воспитании голоса.	5
Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX в. Старая немецкая школа. Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе.	Тема занятий. 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 XVIIIв. 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).	5
Немецкое вокальное искусство XX в. Поздние традиции романтизма и черты нового экспрессионизма	Тема занятий**.** 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. Первые исполнители опер Р. Вагнера: В. Шредер-Девриент, И. Тихачек, Л. Шнорр фон Карольсфельд, М. Шнорр, А. Киндерман, А. Матерна, Фр. Бетц. Вагнеровские певцы конца XIX – начала XX в.: Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Решке, А. Ниман, Э. Гура. Отражение нового художественного направления немецкой культуры начала XX в. в творчестве А. Шёнберга (1847-1951) – основоположника новой венской композиторской школы. Эстетика экспрессионизма в музыкальном искусстве. Введение новых исполнительских приемов в	5

	вокальную партию.	
Истоки русской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVII-XVIII вв. Народная, церковная культура Древней Руси. Музыка в эпоху Киевской Руси.	Тема занятий**.** Народная вокальная культура. Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни; вокальная техника и исполнительская культура народного пения; пения. 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.	5
Становление классического периода в развитии русской вокальной школы конца XVIII в.- начало XIX в.Российская песня как источник классического романса	Тема занятий**.** 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 Проксис» Ф. Арайи (1755). Первый спектакль петербургского общедоступного театра – «Танюша» Ф. Волкова(1756). Отношение русской публики к жанру оперы. Общедоступные театры Петербурга и Москвы. Оперная культура частных театров: крепостных и коммерческих антреприз. Выдающиеся оперные певцы XVIII в.: А. Крутицкий, Я. Воробьев, А. Ожогин, А. Злов, П. Жемчугова. Искусство певцов первой четверти XIX в. – Е. Сандуновой, В. Самойлова, И. Ивановой, Ж. Фодо-Менвель – вершина развития культуры XVIII в. Развитие камерной вокальной культуры: характерные черты музыки и исполнительства. Начальный этап развития отечественной критики. Вокальная педагогика: система воспитания певцов, режим. Выдающиеся русские и иностранные педагоги. Основные принципы вокальной педагогики и их анализ с позиций современной педагогики.	5
Русское вокальное искусство XX в.Формирование нового исполнительского стиля в вокальном творчестве	Тема занятий**.** 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. Прогрессивные театральные реформы. Московская частная опера – театр С. Мамонтова. Три периода его деятельности. Основной репертуар. Творческий союз певцов, художников, дирижера и режиссера. С . Мамонтов как режиссер-новатор, 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.	5

5.4 Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Содержание раздела	Виды СРС		Объем (час.)	Формы контроля*
		обязательные	дополнительные		

1	Возникновение и развитие истории вокального искусства.	Конспектирование первоисточников: №№ 1-5 (осн. лит-ра) Письменный анализ темы.	Прослушивание аудиозаписей	2	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен
2	Истоки итальянской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVI-XVIII вв.	Конспектирование первоисточников: №№ 1-5 (осн. лит-ра) Письменный анализ музыкального произведения по плану: эпоха создания, сведения об авторе, структура произведения, средства музыкальной выразительности в контексте композиторского стиля, расшифровка терминологии.	Прослушивание аудиозаписей музыки композиторов эпохи Барокко, композиторов-классиков Письменно проанализировать различия в исполнительских стилях на основе прослушивания двух исполнений одного произведения разными исполнителями	2	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен
3	Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890 г.) Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке.	Конспектирование первоисточников: №№ 1-5 (осн. лит-ра) Письменный анализ музыкального произведения по плану: эпоха создания, сведения об авторе, структура произведения, средства музыкальной выразительности в контексте композиторского стиля, расшифровка терминологии.	Прослушивание аудиозаписей музыки композиторов-романтиков с анализом композиторского и исполнительского стилей	4	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен
4	Итальянское вокальное искусство конца XIX-XX вв. Новое идейно-эстетическое направление- веризм. Вокально-эстетическое кредо композиторов - веристов	Самостоятельное выполнение стилевого анализа произведений эпохи веризма Конспектирование первоисточников: №№ 1-5 (осн. лит-ра)	Прослушивание аудиозаписей вокальной музыки «веризм». Анализ стиля композиторов – веристов.	4	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен
5	Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII в. Народная, церковная и светская культура Средневековья и Возрождения. Роль “Академии поэзии и музыки” в создании нового стиля и первых музыкально-	Конспектирование первоисточников: №№ 1-5 (осн. лит-ра) Письменный анализ музыкального произведения по плану: эпоха создания, сведения об авторе, структура произведения, средства музыкальной выразительности в контексте композиторского	Прослушивание аудиозаписей музыки разных стилей с анализом композиторского и исполнительского стилей	4	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен

	сценических произведений.	стиля, расшифровка терминологии. Методический анализ произведения по плану			
6	Французское вокальное искусство XIX в. Париж 1830-1840 гг. – центр европейской музыкальной культуры.	Ознакомление с литературой по теме. Методический анализ произведения по плану	Прослушивание аудиозаписей музыки разных стилей с анализом композиторского и исполнительского стилей.	4	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен
7	Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв. Художественное течение на рубеже 1880-1890-х гг. Импрессионизм.	Конспектирование первоисточников: №№ 1-5 (осн. лит-ра) Самостоятельное изучение художественного течения «Импрессионизм» Методический анализ произведения по плану	Прослушивание аудиозаписей вокальной музыки композиторов импрессионистов.	4	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет ,экзамен
8	Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX в. Старая немецкая школа. Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе.	Самостоятельное изучение творчества композиторов позднего романтизма и нового течения в музыке-экспрессионизма	Прослушивание аудиозаписей музыки разных стилей с анализом композиторского и исполнительского стилей	4	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен
9	Немецкое вокальное искусство XX в. Поздние традиции романтизма и черты нового экспрессионизма	Самостоятельное изучение творчества композиторов позднего романтизма и нового течения в музыке-экспрессионизма	Прослушивание аудиозаписей музыки разных стилей с анализом композиторского и исполнительского стилей	4	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен
10	Истоки русской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVII-XVIII вв. Народная, церковная культура Древней Руси. Музыка в эпоху Киевской Руси.	Конспектирование первоисточников. Самостоятельное изучение культуры Древней Руси.	Письменно проанализировать различия в исполнительских стилях на основе прослушивания двух исполнений одного произведения разными исполнителями	4	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен
11	Становление классического периода в развитии русской вокальной школы конца XVIII в.-начало XIX в. Российская песня как источник классического романса	Самостоятельное изучение и анализ развития русской вокальной школы (А. Варламов, М. Глинка)	Прослушивание аудиозаписей русских песен и вокальных произведений М. Глинки.	4	Устный ответ на вопрос, собеседование, зачет, экзамен
12	Русское вокальное искусство XX в. Формирование нового	Конспектирование первоисточников	Прослушивание аудиозаписей великих русских певцов(Ф.	4	Устный ответ на вопрос,

	исполнительского стиля в вокальном творчестве		Шаляпин, И. Архипова, Е. Образцова и т. д.)		собеседование, зачет, экзамен

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя. Это особая форма обучения студентов, предполагающая самостоятельную работу по заданиям преподавателя, выполнение которых потребует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Поэтому организация самостоятельной работы студентов является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Большой объём работы при изучении дисциплины ложится именно на самостоятельные формы, так как они являются базовыми в предстоящей педагогической и исполнительской работе.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения индивидуальных практических заданий по дисциплине.

Содержание и порядок выступлений обучающихся на практических (лабораторных) занятиях

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций об искусстве для младших школьников, раскрытые на лекции по теме 1.

а) структура мультимедийной презентации:

– титульный лист;

– содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, аудио и видеоматериалов;

– система самоконтроля и самопроверки;

– словарь терминов;

– использованные источники с краткой аннотацией.

б) требования к мультимедийной презентации:

– объем – не менее 15 слайдов;

– шрифт текста - не менее 16 пт.;

– текстдолжен занимать не более 1/4 всего объема презентации;

– презентация должна иметь музыкальное сопровождение.

в) требования к выступлению:

– время выступления – не более 15 – 20 минут;

– не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны иллюстрировать презентуемую информацию);

– выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения представляемым материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для понимания.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций	Представление оценочного средства в фонде
1.	Введение. Предмет и задачи курса “История вокального искусства”.	- охарактеризуйте эпоху возникновения и развития истории вокального искусства.	Тема 1 зачет, экзамен
2	Истоки итальянской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVI-XVIII вв.	- каковы особенности народной, церковной, светской культуры Средневековья и раннего Возрождения. - охарактеризуйте зарождение музыкально-театрального жанра (dramapermusica) во Флоренции. - расскажите об основоположниках нового жанра – Дж. Каччини (1548-1618), Я. Пери (1561-1633). - охарактеризуйте вокально-эстетическое кредо композиторов: провозглашение синтеза поэзии, музыки, хореографии. Выделение напевно-декламационной партии как наиболее драматически выразительного фольклора. Дж. Каччини “Новая музыка”. О. Дуранте “Ария”. Флорентийская школа. - каковы особенности развития нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской школах. - расскажите о первом оперном театре в Риме (1632).и венецианской вокальной школе. - расскажите о творчестве К Монтеверди (1567-1643), Фр. Кавалли (1602-1676), М. Чести (1623-1669). Победа вокального начала над декламационным. Первый публичный оперный театр Сан-Касьяно (1637). - охарактеризуйте значение Неаполитанской вокальной школы. А. Скарлатти (1660-1725) создатель классического образа оперы-seria. Разнообразие вокальных форм. Искусство импровизации в арии dacapo. - чем знаменательна Староитальянская школа. Педагоги П. Този (1647-1727), Н. Порпора (1686-1766), А. Бернакки (1690-1756), Дж. Манчини (1716-1800). Методические труды, отражающие систему и методы воспитания певцов в Италии XII, XIII вв.: - что вы знаете о Кризисе оперы-seria и рождение оперы-buff. Роль Д. Перголези (1710-1736) и Д. Чимарози (1749-1801) в развитии навыков исполнительского стиля оперных артистов.	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена
3	Итальянское вокальное искусство XIX в. (до 1890 г.) Итальянское вокальное искусство конца XIX-XX вв.	- расскажите о зарождении романтизма в европейской культуре и основные чертах этого направления в музыке. - охарактеризуйте творчество Дж. Россини как реформатора оперного искусства -какая опера завершает развитие оперы – buff.	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена

		- расскажите озарождении героической музыкальной драмы. - охарактеризуйте оперное творчество В. Беллини и Г. Доницетти и их значение в развитии нового романтического исполнительского стиля. -расскажите о выдающихся исполнителях вокальных партий в операх Россини, Беллини, Доницетти. - оперное творчество Д. Верди (1813-1901) как наивысшее выражение национальной оперной школы. - в чем проявилось вокально-эстетическое кредо Дж.Верди. - расскажите о выдающихся певцах-актерах времен Дж. Верди. -выдающиеся педагоги новой инструментальной школы и методические труды, отражающие принципы воспитания певцов XIX в. - расскажите о творчестве Ф.Ламперти (1813-1892) и его труде “Теоретическое и практическое руководство для изучения пения ” (1892);	
4	Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII в.	- что вы знаете о новом идейно-эстетическом направлении - веризм. - как охарактеризуете вокально-эстетическое кредо композиторов – веристов П. Масканьи , Р. Леонкавалло , Ф. Чилеа. - каковы отрицательные стороны веристского исполнительского стиля. - расскажите об оперном искусствее Италии второй половины XX в, охарактеризуйте творчество выдающихся оперных певцов: Р. Тебальди, М. Калласс, Ф. Симионато, Л. Паваротти, М. дель Монако, М. Френи, Р.Скотто, К.Риччарелли. - расскажите о современной системе воспитания певца, какова роль выдающихся певцов -представителей разных стран на сцене “Lascala”: Дж. Сазерленд, М. Кабалье, П. Домиго, Х. Каррерас, Б. Христов, Н. Гяуров, И. Архипова, Е.Образцова, Е.Нестеренко, В.Атлантов	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена
5	Французское вокальное искусство XIX в.	- народная, церковная и светская культура Средневековья и Возрождения. -расскажите о роли “Академии поэзии и музыки” в создании нового стиля и первых музыкально-сценических произведений. - когда открылся первый оперный театр – Королевская Академия Музыки (“Гранд Опера”) и роль Ж. Люлли (1638-1687) как основоположника французской национальной вокальной школы. - расскажите о кризисе исполнительского искусства и борьбе французских энциклопедистов (Вольтер, Дидро, Руссо) за прогрессивное оперное искусство. - в чем заключается Реформа Х. Глюка (1714-1787)и каково его вокально-эстетическое кредо. - расскажите о первых педагогах и их методических печатных трудах:	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена

		М. Басили (1625-1692) “Указание к искусству пения” (1768) Ж. Берар (1710-1772) “Искусство пения” (1755) - когда образовалась “Королевская школа пения” (1784), основатель - Ж. Госсек (1734-1829) и Парижского национального музыкального института (1793), основатель – П. Гара (1762-1823).	
6	Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв.	- Париж 1830-1840 гг. – центр европейской музыкальной культуры. - что вы знаете о предпосылках формирования нового вида музыкального театра “Большой французской оперы”. -расскажите о вокально-эстетическом кредо композиторов Ф. Обен, Д.Мейербер, Д. Россини - охарактеризуйте становление романтизма в оперном искусстве. Певцы романтического стиля: - какая опера является ярчайшим представителем и вершиной реализма в оперном искусстве Франции XIX в. - Кризис “Большой оперы ” к утверждению лирической оперы. - каковы новые вокально – исполнительские приемы Ш. Гуно, Л. Делиб, Ж. Массне, К. Сен-Санс. - что вы можете рассказать о первом прогрессивномтруде – “Метод Парижской консерватории” (1803). и его составителей. - расскажите о Школе пения М. Гарсиа (1847, 1856)и ее значении для вокального исполнительства в целом. - чем характерно художественное течение на рубеже 1880-1890-х гг.. -расскажите о формировании нового исполнительского стиля К. Дебюсси (1862-1918) “Пеллеас и Мелизанда”, М. Равель (1875-1939) “Испанский час”. - что вам известно о Ф. Пуленке (1899-1963) – создателе монооперы “Человеческий голос” и какие вокально-эстетические задачи проповедовал композитор.	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена
7	Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX в. Немецкое вокальное искусство XX в.	- раскройте особенности старой немецкая школы и Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Одноголосое пение (григорианский канал). - как осуществлялось развитие жанра литургической драмы - прообраза оратории и оперы XVIII в. и значение немецкой народной песни в формировании лютеранской церковной музыки. -что вам известно о роли Г. Шютца (1585-1672) в развитии стилистических черт немецкой вокальной школы и театрализации ораториального жанра в творчестве Р. Кайзера (1674-1739), Г. Генделя (1685-1759), Г. Телемана (1681-1767), И. Маттесона (1681-1764). - расскажите о значение инструментализма И.С. Баха (1685-1750).	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена

8	Немецкое вокальное искусство XX в.	- что вы знаете о поздних традициях романтизма и нового экспрессионизма в операх Рихарда Штрауса (“Саломея”, “Электра”). - расскажите о А. Шенберге – корифее экспрессионизма в опере. Монодрама “Ожидание”. - что вы знаете об особенностях вокальных партий в операх А. Берга. Опера “Воццек” (1921). - как осуществлялась подготовка вокалистов в Лейпцигской, Берлинской консерваториях. - охарактеризуйте творчество известных вокальных педагогов: Ева Флейшер, Ганс Кремер, Элизабет Плейн. - как осуществляется современная подготовка оперных певцов в консерваториях. - назовите основной оперный репертуар в немецких театрах. Дрезденский, Веймарский, Лейпцигский оперные театры. “Комише – опер” в Берлине. Представители немецкой школы пения: Р. Тауберг, Л. Слезак, Л. Мельхиор, А. Силья, Ф. Дискау, Т.Адам, К. Людвиг.	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена
9	. Истоки русской национальной вокальной школы, её становление и развитие в XVII-XVIII вв.	- что вам известно о народной, церковной культуре Древней Руси и музыке в эпоху Киевской Руси. Знаменный распев, школа распевщиков – мастеров знаменного пения. - расскажите о новом жанре – русско-украинского партесногопения и Н.Дилецкий (“Мусикийская грамматика” 1679). - что вам известно о влиянии Петровских реформ на развитие музыкальной культуры. Первый российский публичный театр (1756). Первая русская опера “Цефал и Прокрида” (1755). - расскажите о первых русских профессиональных певцах-актерах: П. Ковалева, Е. Сандунова, Н. Лавров.	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена
10	Становление классического периода в развитии русской вокальной школы конца XVIII в.- начало XIX в.	- раскройте значение народной песни как источника классического романса (А.Алябьев (1787-1851), А Варламов (1801-1848). - расскажите о школе пения А. Варламова. -назовите первые оперы М. Глинки (1804-1857). - раскройте значение “Школы пения М. Глинки для вокального исполнительства. - раскройте вокально-исполнительское мастерство М. Глинки. - в чем заключается оперное реформаторство А. Даргомыжского (1813-1869) и вокально-эстетическое кредо композитора. - охарактеризуйте искусство певцов – Е. Семенова, А. Кочетова, О. Петров, Д. Леонова.	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена
11	Русское вокальное искусство конца XIX в. - начало XX вв.	- расскажите о вкладе композиторов “Могучей кучки” в развитие русского вокального искусства. - в чем проявился реализм, жанровые зарисовки, гоголевские традиции в вокальном творчестве «Могучей кучки». - расскажите об оперной драматургии П. Чайковского (1840-1893). - чем характерна вокальная лирика Рахманинова (1873-1943).	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена

		- охарактеризуйте русскую вокальную школу - школу пения К. Эверарди, У. Мазетти, Г. Ниссен – Соломан. - расскажите о мастерах русской оперной сцены: Н. Фигнер, И. Ершов, А. Нежданова, Н. Обухова, С. Лемешев. - что вам известно об оперный театре С. Мамонтова и творчестве Ф. Шаляпина. - раскройте значение личности К. Станиславского и его оперной студии для русского вокального исполнительства.	
12	Русское вокальное искусство XX в.	- расскажите о формировании нового исполнительского стиля в вокальном творчестве С. Прокофьева (1891-1953) “Пять стихотворений” А. Ахматовой (соч. 27), Д. Шостаковича (1906-1975), вокальный цикл “Из еврейской народной поэзии”, “Сатиры” на слова С. Черного. - охарактеризуйте систему воспитания современного певца. Большой театр. Выдающиеся оперные певцы: И. Архипова, Е. Образцова, Е. Нестеренко, В. Атлантов, Т. Милашкина.	Вопросы для собеседования, зачета и экзамена
13	Экзамен в форме устного собеседования по вопросам	Проводится в заданный срок , согласно графику учебного процесса. При выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практико – ориентированными заданиями.	Комплект примерных вопросов к экзамену.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических и индивидуальных занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов.

6.2.Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

7-8 семестры	Вид деятельности	Максимальное количество баллов за занятие	Максимальное количество баллов по дисциплине
1	Посещение лекционных занятий	1	20
2	Посещение практических занятий	1	30
3	Работа на практических занятиях	354	354
4	Зачет	32	32
5	Экзамен	64	64
ИТОГО:	5 зачетных единиц		500

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр		Посещение лекционных занятий	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Зачет Экзамен
7 семестр	Разбалловка по видам работ	8 х 1 = 8 баллов	12 х 1 = 12 баллов	148 баллов	32 балла max
	Суммарный макс. балл	8 баллов max	12 баллов max	148 баллов max	

8 семестр	Разбалловка по видам работ	12 х 1 = 12 баллов	18 х 1 = 18 баллов	206 баллов	64 балла max
	Суммарный макс. балл	12 баллов max	18 баллов max	206 баллов max	
Итого					500 баллов

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины «История исполнительского искусства», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ (7 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено»	Более 100
«не зачтено»	100 и менее

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ (8 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (3 ЗЕ)
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	менее 150

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Багадуров, В. А. Очерки по истории вокальной методологии : учебное пособие. Ч. 1 / В. А. Багадуров. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 468 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/122194.
2. Багадуров, В. А. Очерки по истории вокальной методологии : учебное пособие. Ч. 2 / В. А. Багадуров. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 476 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/126846.
3. Багадуров, В. А. Очерки по истории вокальной методологии. Ч. 3 / В. А. Багадуров. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. – 352 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/158882.

Дополнительная литература

1. Лымарева, Т. В. История вокального искусства в России / Т. В. Лымарева. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 520 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/265373.
2. Фуртас, Т. В. Русская вокальная школа (историческая ретроспектива) : учебное пособие / Т. В. Фуртас. – Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. – 175 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/192275.
3. Аплечеева, М. В. История вокального искусства : учебно-методическое пособие / М. В. Аплечеева. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 168 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/154602.
4. Фуртас, Т. В. Французская вокальная школа (историческая ретроспектива) : учебное пособие / Т. В. Фуртас. – Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. – 99 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/193109.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

№ п/п	Наименование дисциплины	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	Сольное пение	https://pedsovet.org/	Педсовет	Свободный доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии

№	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования	Количество пользователей
1.	ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)	договор №19/01 от 13.01.2022 г. договор №9/01 от 13.01.2022 г.	с 15.02.2022 по 14.02.2023	100%
2.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru)	*договор* №03-01/2022 от 12.01.2022 г.	с 11.03.2022 по 10.03.2023	500
3.	ЭБС Юрайт (https://urait.ru)	договор №5000 от 10.01.2022 г.	с 01.03.2022 по 28.02.2023	100%
4.	ЭБС «Профи-Либ» (http://biblio.profy-lib.ru/)	*договор №В02108 от 10.01.2022 г.*	С 05.02.2022 по 04.02.2024	50

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции –** одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко , схематично, последовательно и логично фиксироватьосновные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости студент может обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к **практическим занятиям**.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делаяв нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно- популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретическогоматериала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы,

которые требуют разъяснения.

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя:

1) подбор литературы по выбранной теме;
2) классификацию материала;
3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы;
4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии.

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо:

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал;
2) законспектировать основные положения;
3) подготовить презентацию;
4) подготовится к устному раскрытию темы;
5) уделять внимание методическим аспектам преподавания мировой художественной культуры в начальной школе.

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии сбалльно-рейтинговой системой.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещение для самостоятельной работы	Оснащенность Специальных помещение и помещение для самостоятельной работы	Приспособленность помещение для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
История исполнительского искусства	Учебная аудитория для проведения индивидуальных занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (302)	Рояль – 1 шт., колонки – 2 шт., нотный материал, стол – 4 шт., стулья – 12 шт., стулья - кресло – 6 шт., принтер – 1 шт., ноутбук с выходом в «интернет» – 1 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* Для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено

	Учебная аудитория для проведения индивидуальных занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (314)	Пианино – 1 шт., стол – 2 шт., стулья ученические – 4 шт., нотный материал, ноутбук с выходом в «интернет» – 1 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* Для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено

ЛИСТ
согласования рабочей программы

Специальность: **53.05.04 Музыкально-театральное искусство**

Специализация: **Искусство оперного пения**

Дисциплина: **История исполнительского искусства**

Форма обучения: **Очная**

Учебный год: **2023-2024**

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры «Вокальное искусство»

протокол № 11 от "26" июня 2023 г.

Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой А.В. Сергеева

Исполнитель: профессор кафедры вокальное искусство А.В. Сергеева

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой вокального искусства		Сергеева А.В.	29.06.2023 г.
наименование кафедры	*личная подпись*	*расшифровка подписи*	*дата*
Декан факультета исполнительского искусства		Гайбурова Н.В.	29.06.2023
наименование факультета	*личная подпись*	*расшифровка подписи*	*дата*
Заведующая библиотекой		Илларионова О.В.	29.06.2023
	личная подпись	*расшифровка подписи*	*дата*
Представитель УМО		Федорова Н.К.	29.06.2023 г.
	личная подпись	*расшифровка подписи*	*дата*

Лист регистрации изменений

Номера страниц				Номер и дата документа об изменении	Должностное лицо, вводившее изменения		Дата ввода изменений	Срок введения изменения
изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рованных		Ф.И.О., долж-ность	под-пись		