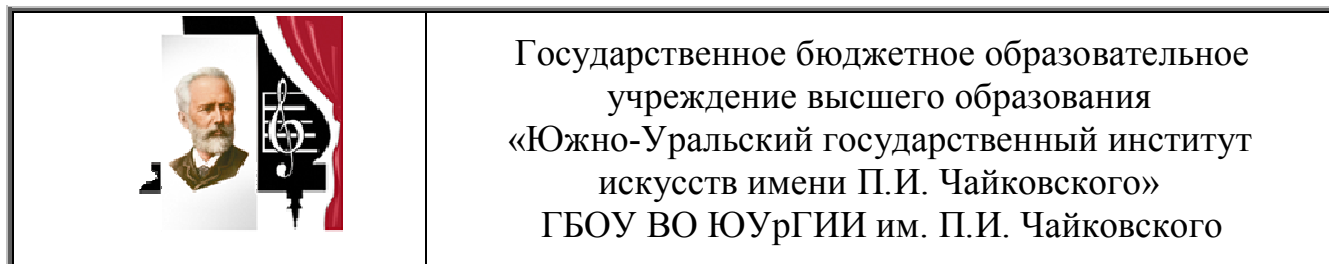

Министерство культуры Челябинской области

Рабочая программа В.03
ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
по специальности 53.02.04 Вокальное искусство
Квалификация: артист-вокалист, преподаватель

Уровень образования – среднее профессиональное
Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев

Рабочая программа В.03 История вокального исполнительства разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.04Вокальное искусство
Разработчик: А.М.Халикова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ В.03.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ В.03.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В.03.....	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ В.03.....	13
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	14
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	17

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В.04 История вокального исполнительства

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа В.03 История вокального исполнительства является частью основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.04 Вокальное искусство. Данный курс предусматривает раскрытие истории развития вокального исполнительства, необходимого для дальнейшей практической самостоятельной деятельности будущего специалиста в качестве исполнителя.

1.2 Место программы в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

В.03 История вокального исполнительства является составной частью профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность. Данный междисциплинарный курс направлен на освоение следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительской репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведению урока в исполнительском классе.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ.

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.7. Планировать развитие устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения курса

Целью курса является обучение обучающихся осознанию взаимосвязей развития вокальных жанров с эволюцией вокального искусства, познакомить их с вокальной эстетикой выдающихся композиторов, с деятелями вокального искусства.

Задачами курса являются:

освоение теоретических знаний об истории оперы как особого синтетического жанра музыкального творчества;

формирование у обучающихся художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора;

изучение важнейших особенностей национальных вокальных школ Западной Европы и России;

формирование целостного представления об опере как одном из сложнейших и высочайших жанров музыкального искусства;

воспитание осознанного восприятия оперного языка и стиля разных национальных школ.

В результате освоения курса обучающийся должен:

иметь практический опыт:

чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных произведений среднего уровня трудности;

самостоятельной работы с произведением разных жанров, в соответствии с программными требованиями;

ведение учебной-репетиционной работы;

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках;

уметь:

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

применять теоретические знания в исполнительской практике;

пользоваться специальной литературой;

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с программными требованиями);

использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях;

знать:

основной вокальный репертуар по жанрам;

художественно-исполнительские возможности голосов;

профессиональную терминологию;

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания;

основные этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства;

ансамблевый репертуар, который включает произведения основных вокальных жанров;

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, специфику репетиционной работы;

специальную учебно-методическую литературу.

1.4. Количество часов на освоение программы

Занятия по В.03 «История вокального искусства» проводятся с I по IV семестр. Максимальная учебная нагрузка составляет 162 часа. Из них – 108 часов проводятся в форме обязательных учебно-практических аудиторных индивидуальных занятий под руководством преподавателя, 54 часа – в форме самостоятельной работы обучающихся.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем, виды учебной работы и формы отчетности

Семестр	I	II	III	IV
Аудиторные занятия в часах	18	18	36	36
Самостоятельная работа обучающегося	9	9	18	18
Формы отчетности		зачет		Дифф.зачет

В процессе обучения истории вокального исполнительства предусматриваются следующие формы и виды учебной работы:

- изучение произведений различных стилей и жанров;
- изучение истории становления национальных вокальных школ;
- проведение семинаров и творческих выступлений;
- изучение становления национальных оперных театров;
- изучение специфики каждой оперной школы и ее последователей.

2.2. Тематическое планирование

Семестр	Содержание учебного материала	Объем часов
I	Введение. Искусство пения. Виды вокального искусства. Классификация голосов.	1
	Старая итальянская школа 14 - 17в. Подготовительный период вокальной музыки.	2
	Выдающиеся итальянские певцы и педагоги 17-18в.	2
	Выдающиеся итальянские певцы и педагоги 19-20вв. (зачет)	1
	Истоки Французской школы.	1
	Театра Ла Скала. Выдающиеся певцы и оперные режиссеры. Самостоятельная учебная нагрузка обучающихся.	9
	Особенности французской школы 15-17 в. (Дифференцированный зачет)	2
		18
II	Французская вокальная школа 18-19 вв.	2
	Вокальное искусство Франции 19-20вв.	2
	Истоки Немецкой вокальной школы до 16 века.	4
	Немецкая вокальная школа 16-17вв. Вокальное искусство Германии до 17 века. Проведение дифференцированного зачета	1
	Французская школа 19-20вв. Особенности стиля французских композиторов. Самостоятельная работа обучающихся.	9
		18
III	Немецкая вокальная школа 18-20вв.	4

	Оперное искусство Р.Вагнера	2
	Опера в Англии 16-18вв.	4
	Оперное искусство Англии 19-20вв.	3
	Вокальное образование во Франции 20в.(зачет)	4
	Вокальное искусство композиторов-веристов. Особенности «пуччиниевского» голоса.	4
	Истоки отечественного вокального искусства. Древне-церковная музыка. Первые оперы.	6
	Русская опера 16-18вв. Особенности вокальной школы.	5
	Развитие отечественного светского вокального искусства 19вв.(дифф.зачет)	4
		36
IV	Отечественная вокальная педагогика до середины 19 века.	3
	Развитие вокальных жанров в России 60-70е гг. 19в.	2
	Отечественная певческая культура 60-70 гг. 19века	3
	Развитие отечественного вокального искусства рубежа 19-20 вв.	4
	Отечественная педагогика до 20 в.	4
	Школа пения Г.Ниссен-Саломан, К.Эверарди, У.Мазетти	4
	Исследования Л.Работнова, Е.Малютина, Р.Юссона	3
	Великие русские певцы и их творчество	6
	Отечественная вокальная культура до середины 20в.	3
	История Большого и Мариинского театров(дифф.зачет)	2
	Современные постановки опер и их трактовка.	2
		36ч

2.3. Содержание В.03 История вокального исполнительства I семестр

Изучение основ искусства пения и видов вокального искусства. Классификация голосов.

Подготовительный период вокальной музыки – Др. Греция и Рим. «Арс нова». Творчество трубадуров, труверов, мейстерзингеров. Победа монодического стиля. Баллады, каччии, фроттолы, виланеллы.

Старая итальянская школа и выдающиеся итальянские певцы и педагоги 14-18вв.- Флорентийская Камерата. Два течения «бель канто». Римская, венецианская, неаполитанская школы. Методы старой итальянской школы. Зарождение музыкально - театрального жанра во Флоренции. Д. Каччини, Я. Пери. А. и К. Габриэли. Дж. Палестрина. Неаполитанская опера. Великая болонская школа.

Выдающиеся итальянские певцы и педагоги 19-20вв.-вокальные стили в операх Дж. Россини, Дж. Верди, Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Пуччини. Обновление стиля «бель канто». Обзор творчества певцов на выбор - Джудитта и Джулия Гризи, Дж. Паста, певцы Дж. Марио, Дж. Б. Рубини, А. Бозио, Б. и К. Маркизио, А. Патти, певцы М. Баттистини, А. Мазини, Дж. Ансельми, Ф. Таманьо, Э. Тамберлик, А. Галли-Курчи, Т. Даль Монте, Е. и Л. Тетраццини, Б. Джильи, Э. Карузо, Т. Скипа, Титта Руффо и др.

Зачет дифференцированный по истокам Французской школы и ее особенностям в 15-17 вв. Народная, светская и церковная вокальная культура Франции Средневековья и Возрождения. Роль Академии поэзии и музыки в создании монодического стиля в музыкально - сценических произведениях. Вокальное искусство эпохи классицизма. Королевская Академия музыки («Гранд Опера») - первый французский оперный театр. Ж. Люли - основоположник французской национальной вокальной школы. Оперный жанр «лирическая трагедия». Требования к певцам. М. ЛеРошуа. Кризис оперного искусства Франции XVIII века. Критика оперного искусства французскими энциклопедистами. Оперная реформа К. Глюка: синтез естественного пения и драматического действия. Королевская школа пения. Парижский национальный музыкальный институт. Педагоги М. Басили, Ж. Берар, П. Гара, А. Хорон и их методика.

Театр Ла Скала. Выдающиеся певцы и оперные режиссеры - его открытие в 1778 году. Первые исполнители. Ведущие дирижеры. Эпоха А. Тосканини. Театр в XX веке. Основное направление в репертуаре. Выдающиеся певцы - представители разных стран на сцене Ла Скала: Д. Сазерленд, М. Кабале, П. Доминго, Х. Каррерас, Б. Христов, Н. Гяуров, И. Архипова, Е. Образцова, Е. Нестеренко, В. Атлантов, и др. Режиссеры - П. Штайн, Ф. Дзеффирелли.

П семестр

Французская вокальная школа 18-19 вв. - формирование жанра «большой французской оперы». Новые исполнительские задачи. Оперы Ф. Обера, Д. Мейербера, Д. Россини. Певцы романтического стиля: Д. Грассе, А. Нурри, Ж. Дюпре, М. Малибран. Оперный театр Ж. Бизе. Опера «Кармен» - одна из вершин европейского вокального искусства. Первые исполнители: С. Галли - Марье (Кармен), П. Лерье (Хозе). Кризис «большой оперы» и утверждение «лирической оперы». Вокальная педагогика. Ж. Дюпре - реформатор вокальной методологии. «Школа пения» М. Гарсиа, Б. Менгоцци.

Вокальное искусство Франции 19-20 вв. - Импрессионистская опера. К. Дебюсси, М. Равель. Певца М. Гарден. Оперное творчество французской «шестерки»: Ф. Пуленк. Лучшие вокалисты Франции XX века: Ж. Тиль, Л. Понс, Э. Кальве, М. Гай, Р. Горр, М. Робен, и др.

Истоки Немецкой вокальной школы до 16 в. - Григорианский хорал. Творчество миннезингеров, шпильманов, вагантов.

Зачет по Немецкой вокальной школе 16-17 вв. Вокальное искусство Германии до 17 века. - Драма - предшественница оперы, оратории. Оратория и ее театрализация в творчестве Р. Кайзера, Г. Генделя, Г. Телемана, И. Маттесона. Ораториальное творчество И. С. Баха. Значение гамбургского и мангеймского музыкальных театров - основы немецкого оперного стиля. Оперная культура Австрии. Формирование венской классической школы. Жанрово - бытовой элемент в оперном творчестве Й. Гайдна. Роль «Бург - театра» в создании жанра зингшпиля. Открытие национальной оперы в последней четверти XVIII века.

Вокальное искусство В.А.Моцарта. Первые исполнители: К.Кавальери, А. Строче, Ф.Бенуччи, Ф. Буссани, А. Ланге, И. Шиканедер, И.Хофер. Вокальное искусство в произведениях Л.Бетховена: «Фиделио», «К далекой возлюбленной». Г. Зонтаг– первая исполнительница партии сопрано в симфонии № 9.

Французская школа 19-20вв. Особенности стиля французских композиторов- Метод ЛуиджиЛяблама. Г.Панофка и его «Искусство пения». Маркези и Г.Ниссен-Саломан. К.Эверарди. Вокальное искусство в операх Ш.Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, К. Сен - Санса, А. Тома.

III семестр

Немецкая вокальная школа 18-20вв. –роль творчества Г.Генделя в развитии немецкой драматургии в области светских жанров: оперы и оратории. Ю.Штокгаузен и его методика. Г.Гольшмит. Значение Ф.Шмитта– основоположника «Школы примарного тона». Ю.Гей и его школа. Значение Оперное искусство Р. Штрауса: новые исполнительские приемы неоклассицизма («Саломея» и«Электра» ,«Кавалер Роз»). Первые исполнители опер Р. Штрауса: М. Виттих, К. Бурнан, К. Перрон, А.Крулл, Э. Шумангейм, М. Зимс, Л. Леман, Э. Шуман. Экспрессионистская опера в творчестве А.Шенберга. «Умница» К. Орфа. Консерватории в Берлине, Дрездене, Лейпциге, Веймаре. Выдающиеся исполнители: Д.Фишер-Дискау, Э.Шварцкопф и др.

Оперное искусство Р.Вагнера - реформа оперного искусства Р.Вагнером. «Бесконечная мелодия». Новые принципы оперной драматургии: большие сквозные сцены для камерного состава исполнителей. Преобладание в оперных партитурах медных духовых инструментов, увеличение состава оркестра и, как следствие, особые требования к вокалистам. Оперный театр в Байрейте. Первые исполнители опер Р. Вагнера: И. Тихачек, В. Шредер –Девриент, Л. Шнорр фон Карольсфельд, М. Шнорр, А.Киндерман, А.Матерна, Ф. Бетц. Вагнеровские певцы конца XIX – начала XX вв: Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Решке, А. Ниман, Э. Гура.

Опера в Англии 16-18вв. – время формирования английского музыкального театра, ведущее свое начало от мистерий. Первая опера – «Дидона и Эней» Г.Перселла. Королевский оперный театр. Королевская Академия музыки. Английский тип комической оперы. Балладная опера. Оперное искусство Англии 19-20вв. – Влияние творчества Б.Бриттена, возрождение национальной оперы. Выдающиеся певцы: К.Ферриер, Дж.Вивиан, Дж.Бейкер, Дж.Мак-Кормак, П.Пирс.

Зачет по вокальному образованию во Франции 20в.реформатор вокальной педагогики Р. Дюгамель. Консерватории Парижа и Лиона. Система вокального воспитания певцов. Выдающиеся преподаватели: Р. Креспин, Е. Еахим, А. Гийо. Методология вокального искусства.

Вокальное искусство композиторов-веристов–предпосылки и специфика опер. Психологизм и драматизм опер, обогащение речитативно-декламационной сферы, применение сквозного симфонического развития,

отказот активной роли хора, от развёрнутых арий-монологов, введение сжатых динамичных ариозо, отличающихся мелодической выразительностью. Знакомство с операми Дж.Пуччини, П.Маскани, Р.Леонкавалло.

Истоки отечественного вокального искусства древнецерковная музыка. Народная вокальная культура. Самобытность русской народной песни. Хоровая специфика светского и церковного пения. Педагогика. «Азбука знаменного пения» Александра Мезенца. «Грамматика мусикийская» Н. Дилецкого. Формирование вокальных жанров отечественной музыки в XVII веке. Ранний кант.

Русская опера 16-18вв.- Вокальное искусство основа отечественной музыкальной культуры. Зарождение и развитие отечественной оперы. «Анюта» А. Попова – первая отечественная опера на русском языке. Оперная культура крепостных общедоступных театров. Коммерческие антрепризы оперных трупп из Италии, Франции. Выдающиеся исполнители XVIII века А. Крутицкий, Я. Воробьев, А.Ожогин, А. Злов, П. Жемчугова. Развитие канта, российской песни.

Дифференцированный зачет по развитию отечественного светского вокального искусства 19 в.- Искусство певцов первой четверти XIX века: Е. Сандуновой, В.Самойлова, А. Ивановой, Ж. Фодо - Менвьель, Н. Семеновой, Г.Климовского, Н. Лаврова, П. Булахова, А. Бантышева, Н. Репина. Значение вокального искусства музыкальных салонов и кружков в формировании русского классического романса.

IV семестр

Отечественная вокальная педагогика до 19 века. Вокальная педагогика М. И. Глинки. Его ученики О. Петров, А. Петрова, Воробьева, А. Лодий, С. Гулак - Артемовский, Д. Леонова. Вокальная педагогика А.Верстовского. «Школа пения» А.С. Варламова. Принципы вокальной педагогики А.С. Даргомыжского. Его ученицы А. Молас, Л.Кармалина. Педагогическая деятельность Г.Ломакина, Ф. Евсеева.

Развитие вокальных жанров в России 60-70гг. 19в. кризис европейской оперы в России 60 - 70 -х годов. Расцвет отечественного оперного искусства. Лирический, драматический оперные жанры. Вокальное искусство П.И. Чайковского. Музыкальный театр М.П.Мусоргского. Оперный реализм А.Н.Серова. Вокальные жанры в творчестве А.Г.Рубинштейна, Ц.А. Кюи.

Отечественная певческая культура 60-70гг. 19 в. Положение отечественной оперы в театрах Москвы и Петербурга. Открытие Мариинского оперного театра. Отечественное вокальное исполнительство. Выдающиеся певцы: А. Лавровская, И. Мельников, Ф.Комиссаржевский, А. Меньшикова, А. Александрова - Кочетова. Открытие Петербургской и Московской консерваторий. Их первые преподаватели: Г.Ниссен - Саломан, К. Эверарди, С. Габель, А.Ирецкая, А. Александрова - Кочетова, Д. Гальвани. Основные отличия вокальной педагогики Петербурга и Москвы.

Развитие отечественного вокального искусства рубежа 19-20 вв. Многообразие направлений отечественного вокального искусства. Музыкальный театр Н.А.Римского - Корсакова, С.В. Рахманинова. Оперные театры С. Мамонтова, С. Зимина, Петербургский театр музыкальной драмы. И.Лапицкого. Характеристика оперного искусства Большого и Мариинского театров. Выдающиеся певцы: Ф. Шаляпин, Н.Забела - Врубель, А. Секар – Рожанский, Л. Андреева –Дельмас, А. Мужухин, К. Исаченко, Н. Сперанский, П.Оленин, М. Полякова, М.Бочаров, В. Люце, В. Пикок, М. Бенуа, В. Петров, Д. Смирнов, И.Алчевский, Е. Збруева, А. Больска - Скомпска и др. Оперы Р.Вагнера на русской сцене. Их Исполнители: Л. Собинов, И. Ершов, М. Дейша-Сионицкая, А. Нежданова и др. Камерное вокальное исполнительство: М.Оленина. Русские сезоны в Париже.

Отечественная вокальная педагогика XXв.- опора на школы К.Эверарди. Проблема существования вокальной педагогики 20 века. Распространение таких форм вокального воспитания как мастер-классы, частные вокальные школы. Тенденции мирового вокального искусства.

Школа пения Г.Ниссен-Сломан, К.Эверарди, У.Мазетти- раскрыть особенности каждой вокальной школы и их актуальность в современном мире.

Исследования Л.Работнова, Е.Малютина, Р.Юссона- обзор особенностей исследований. Раскрытие вклада каждого исследователя в вокальное искусство.

Великие русские певцы и их творчество-изучение биографии и творческого наследия великих русских певцов.

Отечественная культура до середины XXвека-демократизация вокального искусства в Советской России. Повышение роли музыкального театра, хорового искусства, советской массовой песни и жизни общества. Профессиональное и самодеятельное вокальное искусство России. Ведущие и периферийные оперные коллективы. Сохранение лучших традиций отечественной вокальной школы в творчестве Н. Обуховой, К.Держинской, Е. Степановой, В. Барсовой, С.Мигай, Д. Головина, В. Петрова, Г. Пирогова, П. Андреева, В.Касторекого. Новое оперное искусство С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, Д.Б. Кабалевского, Т.Н. Хренникова, композиторов союзных республик. Интенсивность развития камерных вокальных жанров. Роль радио в их пропаганде.Декады национального искусства союзных республик в Москве.

История Большого и Мариинского театров- изучение становления театров России с последующим знакомством.

Современные постановки опер и их трактовка –обзор самых ярких постановок оперных спектаклей на мировых сценах театров с выдающимися певцами оперного небосклона.

3. Условия реализации программы В.03

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы В.03 требует наличия учебных кабинетов для лекционных занятий.

Оборудование кабинета: рояль, стулья, стол.

Технические средства обучения: компьютер, акустическая система, дискография, библиотечный фонд.

3.2. Информационное обеспечение программы МВ.03

Перечень основной и дополнительной литературы

Основные источники

1. Априле, Д. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано [Электронный ресурс] /Д. Априле. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 132 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70079>
2. Гей, Ю. Немецкая школа пения [Электронный ресурс] /Ю.Гей. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 328 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/50690>
3. Плужников, К.И. Вокальное искусство [Электронный ресурс] /К.И.Плужников. – Санкт -Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 112 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72597>
4. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс] /Е.А. Приходовская. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 80 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67482>
5. Стеблянко, А.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его Величество Звук. + DVD [Электронный ресурс] /А.А. Стеблянко. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 48 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/53664>

Дополнительные источники

1. Дейша - Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях [Электронный ресурс] /М.А. Дейша- Сионицкая. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71777>
2. Делле, С.Э. Вокальное искусство [Электронный ресурс] /С.Э. Делле. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 176 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67485>
3. Димитрин, Ю. Избранное в пяти книгах. До самой сути. Исследования, статьи, интервью [Электронный ресурс] /Ю. Димитрин .- Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 300 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72604>

4. Димитрин, Ю. Избранное в пяти книгах. Оперетта [Электронный ресурс] /Ю. Димитрин. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 340 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72606>
5. Димитрин, Ю. Избранное в пяти книгах. Мюзикл [Электронный ресурс] / Ю. Димитрин, В. Вербин, Ю. Ким. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 276 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72605>
6. Дюпре, Ж. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ж. Дюпре. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44211> .
7. Теляковский, В.А. Мой сослуживец Шаляпин [Электронный ресурс] В.А. Теляковский. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92673>.
8. Степанидина, Е.А. Отечественная камерно-вокальная музыка 30–60-х гг. XX века как диалогическая система [Электронный ресурс] : монография /Е.А. Степанидина. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 36 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72148>

4. Контроль и оценка результатов освоения В.03 История вокального исполнительства

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Имеет практический опыт:		
Самостоятельная работа с произведениями разных жанров, в соответствии с программными требованиями	ОК 2.; ОК 8.; ПК 1.4.	Практические и теоретические занятия. Творческие задания
Умеет:		
Использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста	ОК 2.; ОК 4.; ПК 1.2.; ПК 1.4.; ПК 1.6.;	Творческие и теоретические занятия

Применять теоретические знания в исполнительской практике	ОК 2.; ОК 3.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 8.; ПК 1.4.; ПК 1.6.; ПК 2.1.; ПК 2.4.; ПК 2.6 .	Теоретические занятия. Зачеты.
Знает:		
Основной вокальный репертуар по жанрам	ПК 1.4.; ПК 1.6; ПК 2.1.; ПК 2.4. .	Теоретические занятия
Художественно-исполнительские возможности голосов, особенности процесса записи голосов	ОК 1.; ОК 2.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 7.; ОК 8.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4; ПК 2.1.	Практические и теоретические занятия
профессиональную терминологию	ПК 1.4.	Теоретические занятия
Специальную учебно-методическую литературу	ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7.; ОК 9.; ПК 1.6.; ПК 2.1; ПК 2.2.; ПК 2.3., ПК 2.5., ПК 2.7	Теоретические занятия. Зачеты.

5. Методические рекомендации

5.1. Методические рекомендации для преподавателей

В процессе освоения В.03 История вокального исполнительства основной формы работы является урок. Выбор формы урока обусловлен содержанием изучаемого материала: исторический обзор, знание конкретных произведений вокального искусства зарубежной русской и советской музыки. Обзор вокально-педагогических школ и вокального искусства в хронологической последовательности. Поэтому в задачи междисциплинарного курса входит воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области вокального исполнительства, творческим отношением к профессии, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения. Курс должен быть нацелен на формирование у обучающихся широкой музыкантской эрудиции и обретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции вокального искусства. А также следует акцентировать внимание на особенности того или иного художественного стиля, композиторского стиля, понимание различий жанров вокальной музыки, на знание специальной певческой проблематики (классификация голосов, тесситура, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.). Занятия должны быть направлены на воспитание творческого отношения к исполнению вокальных произведений, верного понимания роли исполнителя как при исполнении камерных сочинений, так и при исполнении оперных партитур.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем - 54 часа

Цели и задачи самостоятельной работы

Данная форма учебной работы способствует приобретению навыков самостоятельного освоения литературы по вокальному искусству, повышает интерес обучающихся к жизни и творчеству выдающихся мастеров вокального искусства.

Изучение данного предмета предполагает не только классную, но и внеклассную работу. Она включает как закрепление пройденного материала на уроке, так и ее самостоятельное изучение. Прослушивание избранных оперных фрагментов, знание либретто и музыкального стиля оперы и композитора. Подготовка сообщений и докладов о всемирно известных оперных театрах знаменитых певцах.

Для успешного освоения данного курса обучающийся должен стремиться целенаправленно и систематически заниматься самостоятельно. Прежде всего ему необходимо регулярно прослушивать изучаемые произведения, а также фрагменты из него; заучивать наизусть важнейшие темы из этих произведений; составлять краткие конспекты – анализы изучаемых произведений с использованием материалов, изложенных в основных учебных пособиях. Кроме того обучающийся необходимо пользоваться дополнительной литературой и музыкально-энциклопедическими справочниками, углубляющими знания о предмете; более продвинутые обучающийся могут также расширить свой музыкальный багаж посредством самостоятельного изучения отдельных произведений, входящих в список дополнительной литературы.

Особенность самостоятельной работы обучающегося состоит в том, что обучающийся должен не только оценить проблемы данного изучаемого произведения, но и самостоятельно их решить.

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений, приобретенных на занятиях по В.03 «История вокального исполнительства»;
- углубления и расширения вокального репертуара;
- развития познавательных способностей и активности учащихся, творческой инициативности, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Преподаватель должен четко формулировать задание, определять его объем, возможности достижения необходимого

результата. Самостоятельная работа учащегося должна быть нацелена на выполнение основных требований данного курса.

Формы самостоятельной работы

- чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы по разделам курса;
- подготовка к семинарским занятиям;
- написание реферата;
- подготовка к творческим заданиям;
- самостоятельное изучение вокальных сочинений отечественных и зарубежных композиторов, арий и сцен из опер, либретто;
- прослушивание аудио и видеозаписей выступления выдающихся солистов и оперных постановок;
- изучение методической литературы, посвященной проблемам вокального искусства;
- посещение концертов в филармонических залах, спектаклей в оперном театре.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по В.03

История вокального исполнительства

по специальности 53.02.04 Вокальное искусство

Квалификация: артист-вокалист, преподаватель

Уровень образования – среднее профессиональное

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев

Фонд оценочных средств по В.03 История вокального исполнительства разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.04 Вокальное искусство и в соответствии с рабочей программой В.03 История вокального исполнительства

Разработчик: А.М. Халикова

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Наименование вида работы	Наименование контрольно - оценочных средств	
Имеет практический опыт:			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа с произведениями разных жанров, в соответствии с программными требованиями	ОК 2.; ОК 8.; ПК 1.4.	Изучение произведений разных эпох, стилей, композиторов	Теоретические занятия. Творческие задания. Зачет.	
Умеет:				
Использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста	ОК 2.; ОК 4.; ПК 1.2.; ПК 1.4.; ПК 1.6.;	Применение технических навыков и знаний для грамотной интерпретации нотного текста	Творческие задания. Теоретические занятия. Зачет.	Дифф.зачет
Применять теоретические знания в исполнительской практике	ОК 2.; ОК 3.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 8.; ПК 1.4.; ПК 1.6.; ПК 2.1.; ПК 2.4.; ПК 2.6	Использование теоретических навыков в практике исполнителя	Теоретические занятия. Творческие задания.	зачет
Знает:				
Основной вокальный репертуар по жанрам	ПК 1.4.; ПК 1.6; ПК 2.1.; ПК 2.4.	Изучение основного репертуара вокального искусства	Теоретические занятия.	Дифф.зачет
Художественно-исполнительские возможности голосов, особенности процесса записи голосов	ОК 1.; ОК 2.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 7.; ОК 8.; ПК 1.2.; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1.	Изучение особенностей каждого голоса и их возможностей	Теоретически занятия. Творческие задания.	зачет
профессиональную терминологию	ПК 1.4.	Изучение терминологии	Теоретические занятия.	Дифф.зачет
Специальную учебно-методическую литературу	ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7.; ОК 9.; ПК 1.6.; ПК	Изучение специальной литературы	Теоретические занятия. Творческие	зачет

	2.1; ПК 2.2.;ПК 2.3., ПК 2.5.,ПК 2.7		задания.	
--	---	--	----------	--

Виды контроля

Оценка качества освоения В.03 История вокального исполнительства включает текущий контроль, промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля освоения В.03 История вокального исполнительства теоретические, творческие задания и зачет.

В качестве средств промежуточного контроля используется дифференцированные зачеты, которые проводятся в период промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом.

1. Фонд оценочных средств текущего контроля

В II семестре в соответствии с рабочей программой по В.03 История вокального исполнительства формой текущего контроля являются теоретические и творческие задания, зачет.

Примерные варианты зачета

1 Вариант

1. Танее С.И. «В дымке-невидимке». Исполнительский анализ исполнения И.К.Архиповой.
2. Определить имена выдающихся исполнителей по каждому типу певческого голоса. Назвать имена певиц по каждому типу женских певческих голосов. Назвать имена певцов по каждому типу мужских певческих голосов.

2 вариант

1. Определить стиль, жанр произведения. Особенности исполнения.
2. А.Даргомыжский «Чаруй меня, чаруй» в интерпретации Б. Гмыри.

3 вариант

1. Рассказать историю становления итальянской вокальной школы до 18 века.
2. Г.Свиридов «Финдлей» в исполнении Е.Нестеренко.

4 вариант

1. Описать основные постулаты французской вокальной школы до 19в.
2. А.Дворжак ария Русалки из оперы «Русалка». Сравнительный анализ исполнений А.Нетребко и Р.Флеминг.

5 вариант

1. Описать основные признаки неаполитанской вокальной школы.

2. М.Глинка Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила». Исполнение А. Нетребко.

Оценка выступления осуществляется по следующим основным критериям:

знает основные периоды развития зарубежных и отечественных вокальных школ;

уметь пользоваться основными понятиями и терминами при характеристике различных вокальных школ и направлений;

владеть знаниями об исполнительском мастерстве выдающихся певцов;

уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине;

владеть навыками сравнительного анализа вокальных школ и выдающихся исполнителей;

Оценка «отлично» -

глубокие знания процессов, происходящие в науке и культуре, актуальных проблем в области современного искусства; выдающихся достижений в области музыкальной культуры;

отличное владение навыками работы со специальной литературой, пользуюсь профессиональными понятиями и терминологией;

безупречное владение методическим материалом, отличное знание музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности;

Оценка «хорошо»

остаточно хорошие знания процессов, происходящие в науке и культуре, актуальных проблем в области современного искусства;

выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства;

хорошие навыки в области осуществления научных исследований в области музыкальной культуры, искусства и педагогики;

хорошее владение навыками работы со специальной литературой, пользуюсь профессиональными понятиями и терминологией;

некоторые небольшие ошибки в анализе средств музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических определениях;

Оценка «удовлетворительно»

слабый уровень знания специфики современного искусства, а также музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; актуальных проблем в области искусства; истории и теории развития современного искусства и выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства и педагогики;

слабый уровень владения навыками работы со специальной литературой, пользуюсь профессиональными понятиями и терминологией;

достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов;

Оценка «неудовлетворительно»

достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов.

3. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

В IV семестре в соответствии с учебным планом проводятся дифференцированный зачет.

Примерные варианты программ

1 Вариант

1. П. Барбье об основных причинах зарождения феномена кастратов.
2. Э. Карузо-величайший тенор мира. Ария Паяцы из оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло.

2 вариант

1. Моцарт В. Дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан» в исполнении Э. Гаранчи и Д. Хворостовского. Исполнительский анализ.
2. Истоки русской национальной вокальной школы.

3 вариант

1. П. Чайковский «Благославляю вас, леса» в интерпретации Д. Хворостовского
2. Итальянское вокальное искусство 19 века.

4 вариант

1. Новые оперные идеалы Дж. Россини.
2. Достижения русской вокальной культуры в творчестве великих певцов: Ф. Шаляпина, А. Собинова, А. Неждановой.

5 вариант

1. К. Хонолка о разных исторических типах примадонн.
2. Г. Свиридов «Осенью» в исполнении Е. Образцовой.
3. Биография М. Френи.

6 вариант

1. Вокальное искусство Франции 19-20 вв.
2. В. Моцарт Ария Зильберкланг из оперы «Директор театра» в исполнении Суми Йо.
3. Развитие немецкого вокального искусства 19-20 вв.

7 вариант

1. Ф. Ламперти выдающийся педагог и певец.
2. Выдающиеся певцы – представители разных стран на сцене «Ла Скала»: Дж. Сазерленд, М. Кабалье, П. Доминго, Х. Каррерас, Б. Христов.

3. Сравнительный анализ постановок оперы В.Моцарта «Свадьба Фигаро».

8 вариант

1. Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX века.
2. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» Дж.Пуччини в исполнениях Ф.Корелли, Х.Каррерас, М.Альварес, П.Доминго. Сравнительный анализ.
3. Оперная реформа Р.Вагнера.

9 вариант

1. Значение М. Глинки как основоположника русской вокальной школы.
2. Ария Шемаханской Царицы «Открой мне, зоркое светило» из оперы Н.Римского-Корсакова «Золотой петушок» в исполнении Е.Мирошниченко, К.Кандинской и Г.Ковалевой.

Выступление студента на дифференцированном зачете оценивается по 5-балльной системе.

Оценка осуществляется по следующим основным критериям:

- знает особенности интерпретации сольных вокальных произведений различных стилей, жанров и направлений; специфику и традиции в исполнении произведений поликультурного вокального репертуара; лучшие образцы вокального творчества русских, зарубежных композиторов; стилевые и жанровые особенности исполнения; соотношение музыки и поэтического текста в разных жанрах и стилях; особенности орфоэпии произведений вокального репертуара;

-демонстрирует теоретические основы вокального искусства и исполнительства, музыкальные термины; методы рациональной работы с дополнительной литературой и иными источниками, методы изучения и оценки искусства исполнителей-вокалистов в ходе слушания аудиозаписей известных вокалистов, посещения филармонических концертов и музыкальных спектаклей; методы объективизации самоанализа трактовки вокальных произведений и качества исполнения;

Оценка «отлично» - проводит самостоятельный исполнительский анализ и разбирать вокальные произведения различных стилей, жанров и направлений; работает с дополнительной литературой и иными источниками, изучает искусство исполнителей-вокалистов в ходе слушания аудиозаписей известных певцов, посещает концерты и т.п.; проводит самоанализ исполнительской трактовки, объективно и профессионально оценивает качество собственного исполнения; теоретическими и практическими знаниями по истории и практике отечественной и зарубежной вокальной культуры.

-владеет комплексом различных знаний по исполнительским средствам и приемам (звукоизвлечение, фразировка, туше, и т.д.)

- безупречное владение методическим материалом, отличное знание

музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности;
-ориентируется в истории вокального искусства;

Оценка «хорошо» - достаточно качественное владение методическим материалом;

- хорошо ориентируется в изученном материале и демонстрирует комплекс знаний и умений;
- работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией.

Оценка «удовлетворительно» - слабый уровень знания специфики современного искусства, а также музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; актуальных проблем в области искусства; истории и теории развития современного искусства и выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства и педагогики;

- слабый уровень владения навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией.
-достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов;

Оценка «неудовлетворительно» - достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов.