

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История и теория вокального искусства и исполнительства Б3+.ДВ.13

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Нургаянова Н.Х.

Рецензент(ы):

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Халитов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры № ____ от "____" ____ 201____ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК № ____ от "____" ____ 201____ г

Регистрационный № 902411514

Казань

2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нургаянова Н.Х. кафедра музыкального искусства и хореографии Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Nelya.Nurgayanova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

- ознакомить студентов с достижениями наиболее известных европейских вокальных школ;
- изучить исторический путь и достижения русской певческой школы;
- обобщить достижения отдельных выдающихся певцов и вокальных педагогов;
- проследить основные этапы развития и становления татарского певческого исполнительства;
- ознакомить студентов с татарскими национальными традициями в оперном и камерно-вокальном творчестве;
- расширить профессиональные знания студентов в вопросах художественной интерпретации классических вокальных произведений;
- воспитать сознательный подход к выполнению вокально-технических и художественных задач.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.13 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.3 Цикл профессиональных дисциплин" и относится к части "Дисциплины и курсы по выбору (ДВ.13)". Осваивается на 1 курсе, во 2 семестре.

Данный курс имеет тесные взаимосвязи с курсами "Теория музыкального образования", "Методика музыкального образования", "Музыкальная психология" - в части освоения знаний о природе музыкальных способностей, о дидактических принципах музыкального воспитания и обучения, о психологических механизмах восприятия и воспроизведения музыки, а также с дисциплинами модуля "Музыкально-исполнительская подготовка" - "Вокальный класс", "Практические навыки вокального исполнительства", "Постановка голоса" - в части усвоения основных принципов, приемов и последовательности работы над певческим голосом, музыкальным произведением, необходимых в самостоятельной работе студента по данным дисциплинам.

Требования к "входным" знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимые для освоения данного курса: знание основ общей и музыкальной педагогики, дидактических принципов обучения, понимание сущности обучения как процесса двустороннего взаимодействия; базовые научные представления о природе вокально-исполнительского искусства, памяти, внимания, музыкально-образного мышления, так как усвоение многих элементов вокальной техники напрямую связано с музыкально-образным строем тех произведений, над которыми идет работа, включая вокализы и вокальные упражнения (распевки); знания и умения из области теории музыки, сольфеджио, необходимых для проведения качественного интонирования, музыкально-исполнительского анализа и методического разбора вокального произведения; знание жанровых и стилистических особенностей вокальной музыки разных эпох, полученные в курсе истории русской и зарубежной музыки, понимание основных закономерностей функционирования музыки как вида искусства, как одной из форм художественного отражения мира, социальной коммуникации (раздел эстетики в философии, культурологии); владение техникой постановки голоса, навыками вокального исполнительства на уровне ДМШ и выше; готовность к вокальному исполнению сочинений отечественных композиторов.

Освоение курса способствует усилению теоретической стороны вокально-исполнительской подготовки студентов, повышению эффективности их самостоятельной работы над голосовым аппаратом, благодаря использованию наиболее рациональных приемов и способов работы. Повышение уровня владения знаниями о теории вокального исполнительства способствует интенсификации освоения дисциплин, в которых в той или иной форме присутствует вокальное исполнение (класс сольного пения, вокальный ансамбль, концертмейстерский класс, хоровой класс, музыкально-теоретические и музыкально-исторические дисциплины).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-10	Способен к самостоятельному постижению явлений инструментального искусства и исполнительства в ходе рефлексивного анализа, слушательской оценки, полилогического взаимодействия субъектов музыкально-образовательного процесса
СК-6	Готов к высокохудожественному исполнению музыкальных произведений и использованию различных инструментально-исполнительских навыков игры на основном музыкальном инструменте в музыкально-образовательной и культурно-просветительской деятельности
СК-7	Владеет дополнительным музыкальным инструментом и синтезатором, способен применять навыки ансамблевого музицирования на уровне, необходимом для решения конкретных музыкально-образовательных и культурно-просветительских задач
СК-8	Владеет основами концертмейстерской деятельности, способен применять концертмейстерские навыки на уровне, необходимом для решения конкретных музыкально-образовательных и культурно-просветительских задач
СК-9	Способен к использованию поликультурного и этнохудожественного инструментального репертуара в музыкально-образовательной и культурно-просветительской работе

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

особенности интерпретации сольных вокальных произведений различных стилей, жанров и направлений; методики чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, эскизного прохождения различных по уровню сложности вокальных произведений; особенности слушательской аудитории и музыкально-образовательные цели при разработке и реализации вокальных музыкально-просветительских программ для различных категорий населения; специфику и традиции в исполнении произведений поликультурного и этнохудожественного вокального репертуара; лучшие образцы народного песенного творчества, а также вокального творчества русских, зарубежных, татарских композиторов; стилевые и жанровые особенности исполнения народной песни; соотношение музыки и поэтического текста в разных жанрах и стилях; особенности орфоэпии произведений поликультурного и этнохудожественного вокального репертуара;

различные методы и подходы к организации самостоятельного исполнительского анализа и разбора вокальных произведений различных стилей, жанров и направлений; 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; методику применения полилога с субъектами музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения явлений вокального искусства и исполнительства.

2. должен уметь:

исполнять различные по стилю, жанру и уровню сложности музыкальные произведения на высоком художественном уровне, убедительно, ярко, артистично; воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора и собственной трактовкой; грамотно исполнять различные по стилю, жанру музыкальные произведения;

- использовать звукотехнические возможности певческого голоса на уровне, необходимом для решения конкретных музыкально-образовательных и культурно-просветительских задач; применять знания методик чтения с листа и эскизного прохождения произведений на музыкальном инструменте в музыкально-педагогической деятельности; применять знания в области коллективного (вокального) музицирования на практике; применять знания основ концертмейстерской деятельности и методик чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху аккомпанемента различных по уровню сложности произведений вокального искусства в музыкально-педагогической деятельности; грамотно исполнять различные по стилю, жанру и характеру камерно-вокальные произведения; читать с листа и эскизно проходить камерно-вокальный репертуар; анализировать исполнение на основе прослушивания аудиозаписей известных концертмейстеров и в ходе посещения концертов камерно-вокальной музыки; учитывать особенности слушательской аудитории и музыкально-образовательные цели при разработке и реализации концертов камерно-вокальной музыки для различных категорий населения; выявлять и полноценно использовать развивающие возможности поликультурного и этнохудожественного вокального репертуара в организации музыкально-просветительской деятельности; разрабатывать и реализовывать музыкально-просветительские программы для различных категорий населения с использованием поликультурного и этнохудожественного вокального репертуара; исполнять разнообразный поликультурный и этнохудожественный вокальный репертуар на высоком художественном уровне, убедительно, ярко, артистично; проводить самостоятельный исполнительский анализ и разбирать вокальные произведения различных стилей, жанров и направлений; работать с дополнительной литературой и иными источниками, изучать искусство исполнителей-вокалистов в ходе слушания аудиозаписей известных, посещения концертов и т.п.; проводить самоанализ исполнительской трактовки, объективно и профессионально оценивать качество собственного исполнения; активно применять метод полилога с субъектами музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения явлений вокального искусства и исполнительства и формирования исполнительской интерпретации.

3. должен владеть:

комплексом различных исполнительских средств и приемов (звукозвлечение, фразировка, тушение, и т.д.) в ходе концертных выступлений, реализации музыкально-просветительских программ для различных категорий населения; навыками пения наизусть, чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, эскизного прохождения различных по уровню сложности вокальных произведений; методами использования вокального репертуара в музыкально-педагогической и культурно-просветительской работе с различными категориями населения; навыками игры на музыкальном инструменте; навыками подбора репертуара для решения конкретных музыкально-образовательных и культурно-просветительских задач с использованием вокального репертуара с сопровождением музыкального инструмента, синтезатора и инструментального ансамбля; навыками коллективного (вокального) музицирования; навыками аккомпанирования произведений классического камерно-вокального и детского вокального репертуара, пения в ансамбле, сопровождения собственному пению, чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, эскизной работы над произведениями классического камерно-вокального и детского вокального репертуара; методами использования камерно-вокального и детского вокального репертуара в музыкально-педагогической и культурно-просветительской работе с различными категориями населения; комплексом различных исполнительских средств и приемов в ходе исполнения поликультурного и этнохудожественного инструментального репертуара в рамках концертных выступлений, реализации музыкально-просветительских программ для различных категорий населения; методами разработки и реализации музыкально-просветительских программ для различных категорий населения с использованием поликультурного и этнохудожественного инструментального репертуара; навыками самостоятельного исполнительского анализа и разбора инструментальных произведений различных стилей, жанров и направлений; навыками работы с дополнительной литературой и музыкальными источниками; алгоритмом анализа и самоанализа трактовки вокальных произведений и качества исполнения; методикой применения полилога с субъектами музыкально-образовательной деятельности в ходе достижения явлений вокального искусства и исполнительства.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

По завершении освоения дисциплины "История и теория вокального искусства и исполнительства" студенты должны выявить достаточно профессиональный уровень владения формами вокального исполнительства, высокий уровень развития вокального слуха.

Студенты должны показать знание стилей классической вокальной музыки, уметь определять жанровые особенности и находить нужные вокально-технические средства.

Студенты должны уметь разбирать и проводить музыкальный анализ прослушанных вокальных произведений, знать особенности и основные направления различных вокальных школ.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение в тему. Искусство пения. Виды вокального искусства. Классификация голосов и их физиологические особенности.	4	1	2	0	0	творческое задание
2.	Тема 2. Итальянская школа пения. Возникновение и развитие итальянской оперы.	4	2-3	4	0	0	творческое задание
3.	Тема 3. Выдающиеся итальянские певцы и вокальные педагоги XIX в. Итальянская школа XX века.	4	4-6	4	2	0	устный опрос
4.	Тема 4. Французская опера. Особенности французской вокальной школы.	4	7-8	4	0	0	устный опрос
5.	Тема 5. Немецкая вокальная школа. Опера в Англии.	4	9	2	0	0	творческое задание
6.	Тема 6. Русская вокальная школа. Исполнительские традиции русских оперных певцов.	4	10-12	4	2	0	устный опрос
7.	Тема 7. Татарское певческое искусство. Проявление национальных традиций в оперном и камерно-вокальном творчестве. Предыстория Казанской оперы. Татарский оперный театр.	4	13-14	2	2	0	реферат
8.	Тема 8. Современное вокальное исполнительство.	4	15-16	2	2	0	устный опрос
.	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	экзамен
	Итого			24	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в тему. Искусство пения. Виды вокального искусства. Классификация голосов и их физиологические особенности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пение - исполнение музыки голосом. Искусство пения - искусство передавать средствами певческого голоса содержание музыкального произведения. История вокального искусства берёт своё начало с древних времён. Художественное пение существовало ещё до нашей эры в Египте, Малой Азии, в восточных странах и - особенно - в Древней Греции. Основными жанрами греческой вокальной музыки были: гимны радости, гимны скорби, дифирамбы. Сведения о существовании различных школ пения и в Древнем Риме. Исторические данные, подтверждающие наличие отечественной певческой культуры ещё в X-XI веках. При киевском князе Владимире Святославиче (978-1015) существовали профессиональные певчие. Киево-Печерская лавра, основанная в 1050 году, воспитала много выдающихся певцов и сыграла значительную роль в развитии отечественной вокальной культуры. Основными вокальными жанрами в классической музыке являются: 1.Опера, которая связана с драматическим действием и театральным представлением. Она включает все виды вокального искусства. 2.Камерное пение - исполнение романсов, песен солистами или небольшими ансамблями. Голос (итал. voce) - способность человека производить музыкальные звуки, петь с помощью голосового аппарата. Классификация голосов. Женские голоса разделяются по тембру и высоте на 3 вида: 1. Контральто - самый низкий женский голос. 2. Меццо-сопрано - средний голос. 3. Сопрано - самый высокий женский певческий голос. Мужские голоса по объёму, силе и характеру разделяются следующим образом: 1. Бас - (итал. basso - низкий) - самый низкий мужской голос. Различают высокий бас (basso cantante) с наибольшей силой звучания в верхнем регистре и низкий (basso profundo), звучащий сильнее в нижнем регистре. 2. Баритон - голос менее могучий, чем бас, но полный и тембристый. 3. Тенор - высокий мужской певческий голос. 4. Контральтино (тенор-альтино) - самая высокая разновидность тенора. Эти голоса ярки и свободны, их объём совпадает с контральто (Звездочёт).

Тема 2. Итальянская школа пения. Возникновение и развитие итальянской оперы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Школа пения - в узком смысле - владение голосом в совершенстве, в широком - итальянская, русская, немецкая и т. д. Первые теоретики профессионального оперного пения. Джозефо Царлино (1517-1590) - сохранился его труд ?Основы гармонии?, где впервые дано полное описание работы всего голосового аппарата. Работая капельмейстером собора Св. Марка в Венеции, добивается чёткой дикции, осмыслинного пения, а не простого воспроизведения звуков. Людовико Цаккони (1555-1627) - автор выдающегося сочинения по теории музыки ?Музикальная практика?. Джулио Каччини(1545-1618) - выдающийся певец -тенор и композитор-реформатор, один из членов Флорентийского кружка. В 1601г. он опубликовал сборник мадригалов ?Новая музыка?, в котором содержатся ценные указания по методологии пения. Оттавио Дуранте(1684-1755) - издал труд ?Об истинном искусстве пения? (1608), певец должен доносить смысл того, что исполняет до слушателя. Михаил Преториус(1571-1621) - был известным композитором и музыкальным учёным. Его ценят за капитальное сочинение ?Общее учение о музыке?, которое является одним из важнейших документов по истории и теории музыки. После длительного изучения истории музыкальных инструментов, учитывая разнобой в их настройке, он установил удобный для всех эталон ля1, равный 424 кол сек современного камертона. Возникновение оперы.

Тема 3. Выдающиеся итальянские певцы и вокальные педагоги XIX в. Итальянская школа XX века.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

В 19 в. внимание композиторов и публики было всецело приковано к опере. Высокий расцвет итальянской оперы связан с творчеством Россини, который совершил революцию в оперном искусстве. Он обновил национальный тип оперы-буффа (?Севильский цирюльник?) и преодолел штампы оперы-серия в героико-драматических операх (?Вильгельм Телль?), создал лирико-бытовую муз. комедию ?Золушка? и оперу-семисерия ?Сорока-воровка?. Творчество Россини многогранно: 38 опер, песни, романсы. Появление ряда выдающихся опер Беллини, Доницетти, Верди было подготовлено искусством Россини. Благодаря ему итальянская музыка вновь обрела своё былое величие и заняла своё место в мировой художественной культуре. Искусство бельканто прекращает своё существование в обычном традиционном виде, певцам запрещается отклоняться о текста. Время выдвигает певцов нового типа: Изабелла Малибран, Луиджи Замбони (1-й Фигаро), Джудитта Паста, Аделина Патти, Джованни Батиста Рубини (тенор) - изобрёл фальцетное звучание, которое не отличалось от ср. регистра, вибратор, рыдания, имел диапазон 2,5 октавы; баритон Тамбурини, Джульетта Гризи. Середина XIX в. ? творчество Дж. Верди, который до нашего времени стоит на 1-м месте. Появляется глубокий тип дыхания (косто-абдоминальный), парадоксальный, когда певцы используют все типы дыхания. Верди ? композитор, дирижёр, режиссёр. Новые требования к певцам: Начало занятий с 18 лет, воспитание нижнерёберного дыхания, звук на опоре, вибрационное ощущение ? маска, округление гласных, смешанные регистры (у мужских голосов). Главный фактор в опере ? мелодия и голос. Речитатив входит в арию в сопровождении оркестра. Большая динамическая нюансировка rrppp ? fffff. Известные певцы ? Томаньо (тенор), Тадолини (сопрано), Джиральдони. Франческо Ламперти (1813-1892) ?выдающийся педагог, подготовивший плеяду знаменитых певцов XIXв. Среди его учеников - известные певцы: Альбани, Гайяре, Ван-Занд, Тиберини, Зембрих, Арто, Шарлотта Патти, Эверарди, Додонов и др. Ламперти оставил теоретические труды: ?Первоначальные уроки пения?, ?Упражнения для развития трели?, ?Виртуозные упражнения для сопрано?, ?Искусство пения? и др. Итальянская школа XX века. Энрико Карузо (1873-1921) - знаменитый тенор, мастер бельканто, яркий представитель новой итальянской школы пения. Ученик Г. Верджине и В. Ломбарди. В 1894-1920 пел на оперных сценах Италии и др. стран, в т. ч. России. В 1903-20 солист ?Метрополитен-опера?. Написал книгу ?Как надо петь?. Джакомо Лаури-Вольпи - автор книги ?Параллельные голоса?(1955г.), выдающийся итальянский тенор, профессор. Ученик Котони, у которого обучались: М.Баттистини, Б.Джильи и другие всемирно известные певцы. Титта Руффо (1877-1953) - обладал исключительным по красоте, силе и техническому совершенству голосом. Приобрёл всемирную славу, создав галерею ярких образов -от Фигаро до Риголетто.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Искусство пения. 2. Виды вокального искусства. 3. Классификация голосов и их физиологические особенности. 4. Зарождение оперного жанра в Италии. 5. Первые теоретики профессионального пения. 6. Вокально-методические труды итальянских педагогов XVII ? XVIII вв. 7. Вокальные педагоги XIX в. 8. Итальянская школа XX века. 9. Энрико Карузо и его вокальная школа.

Тема 4. Французская опера. Особенности французской вокальной школы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Французская опера сложилась в эпоху классицизма в конце 17 века. В 1671 году открыт театр ?Королевская академия музыки и танца? (Гранд-Опера). В 1672-87 театр возглавлял Ж. Б. Люлли, основоположник национальной оперной школы. Во французской опере преобладают речитативы, арии резко отличаются от итальянских. Люлли запрещал певцам вносить в исполнение ?украшения? (рулады, дубли и т. д.), большое значение придавал мимике, жестам, дикции. После смерти Люлли в театр приходит Ж.Ф. Рамо - композитор-новатор. Его оперы более насыщены напевностью звучания. В 18 веке опера остаётся ведущим жанром. Творчество Рамо подготовило почву для оперной реформы К. В. Глюка. На вокальное искусство Европы оказала огромное влияние итальянская школа пения *bel canto*. Наиболее важные труды во Франции написали: Берар, Менгоцци, Гара, Гароде, Дюпре, Гарсиа. Жильбер-Луи Дюпре (1806-1896). Обладая небольшим голосом глуховатого тембра, он остро чувствовал свои недостатки и начал восполнять их применением *voix sombre* (грудных ?прикрытых? звуков) на верхнем и среднем регистрах. Мануэль Гарсиа изучил механизм голосообразующего аппарата, изобрёл ларингоскоп- гортанное зеркало, позволившее впервые наблюдать звуковые процессы на живом примере. Он первым дал научное объяснение звукообразования, указав, что голос есть результат колебания воздуха, вызываемых периодическими смыканиями и размыканиями голосовой щели. За изобретения ларингоскопа и научные труды ?Заметки о человеческом голосе?(1840г.), ?Полный трактат об искусстве пения?(1847г.) и др. М. Гарсиа- сыну была присуждена учёная степень доктора медицины. Подготовил немало выдающихся певцов: Сальваторе и Матильда Маркези, Виардо, Женни Линд, Е. Линд (его жена), Ниссен-Соломан, Эверарди, Додонов (преподаватель Л. Собинова) и др.

Тема 5. Немецкая вокальная школа. Опера в Англии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лилли Леман (1848-1929) - немецкая певица (лирико-колоратурное, а затем драматическое сопрано). Друг Р. Вагнера. Оперный репертуар 170 партий. С огромным успехом пела в Германии, а затем в Америке, Австрии, Венгрии, Франции и др. странах. Результатом её артистической и педагогической деятельности стала книга ?Моё искусство петь?. Отдельные высказывания и практические советы заслуживают большого внимания. В разделе о дыхании она говорит, что 25 лет пользовалась грудным: при вдохе втягивала живот и диафрагму, поднимала грудь и с помощью рёбер задерживала дыхание. Но убедившись, что это не верно, она пишет: ?Теперь я сознательно очень мало сокращаю диафрагму, никогда не втягиваю живот... Следует постепенно и очень экономно выпускать дыхание... Образовав положением гортани, языка и нёба нужную форму, мы направляем.... дыхание к (тем) резонирующим точкам нёба или полости головы... Певец может сохранить свой голос молодым и свежим только посредством постоянного присоединения головного резонанса ко всем остальным положениям звука... Никогда не следует петь на открытое А... тут лучше думать об Е, а в самом высоком положении даже об И. Самой мне всегда кажется, будто нижний тон уже содержит в себе высоту верхнего?. Практические упражнения: ? Начинать обучение с отдельных выдержаных тонов, взяя первоначально за образцовую гласную А, смешанную с У и О. Положение как бы при сдержанном зевании способствует правильному держанию языка (и гортани). ? Самое нужное упражнение для всех голосов - это полная гамма.

Тема 6. Русская вокальная школа. Исполнительские традиции русских оперных певцов.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

М.И. Глинка (1804-1857) - гениальный русский композитор был прекрасным певцом и преподавателем. Своим вокальным и педагогическим мастерством он заложил основы русского исполнительства. Глинка преподавал пение в придворной певческой капелле, в институтах, в театральном училище и давал уроки на дому. У него учились О. А. Петров (бас), С.С. Артемовский (баритон), М.М. Степанова (первая Антонида и Людмила), А.Я. Петрова-Воробьёва (первый Ваня и Ратмир), тенор А.П. Лодий, известная оперная и концертная певица Д.М. Леонова (меццо-сопрано) и др. А.Е. Варламов - (1801-1848) - после Глинки занимает в отечественной вокальной педагогике одно из почётнейших мест. Камилло Эверарди (1825-1899). А.В. Нежданова писала: ?Быть учеником Эверарди - значит постичь все лучшие стороны итальянского *bel canto*? Эверарди подготовил плеяду русских певцов - это корифеи вокального искусства Тартаков, Славина, Павловская, Салина, Дейша-Сионицкая, Смирнова, Зарудная, Звягина, Каменская, Климентова, Тамарова, Боброва, Фигнер, Ф.Стравинский, Донской, Бочаров, Лодий, Кошиц, Образцов, Давыдов, Майборода и др. и их талантливые ученики - Г. Пирогов, Ершов, Сперанский, Ханаев, Лемешев и ряд других обязаны полностью или отчасти Эверарди как певцу и педагогу. Умберто Мазетти (1867-1919). После смерти Эверарди директор Московской консерватории В.И. Сафонов в 1899 году отправился в Италию для приглашения нового профессора пения. За 20 лет работы в Москве он подготовил много русских певцов и педагогов. Наиболее известны имена: А.В. Нежданова, В.В. Барсова, Н.А. Обухова, М.В. Владимириова, А.Л. Доливо, А.В.Александров и др. В 1912г. издал ?Краткие указания по пению моим ученикам?. Исполнительские традиции русских оперных певцов. Начало русской оперы. Выдающиеся русские певцы: Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова. Большой театр.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Русская вокальная школа.
2. Первые русские певцы XVII ? XVIII вв.
3. М. И. Глинка ? основоположник русской школы пения.
4. Вокально-эстетические взгляды А.С. Даргомыжского.
5. Школа пения А.Е. Варламова.
6. Основоположники русского оперного мастерства.
7. Камилло Эверарди и его ученики.
8. Вокальные принципы Умберто Мазетти.
9. Исполнительские традиции русских оперных певцов.
10. Творческий путь Ф.И. Шаляпина.
11. Представители русской вокальной школы.

Тема 7. Татарское певческое искусство. Проявление национальных традиций в оперном и камерно-вокальном творчестве. Предыстория Казанской оперы. Татарский оперный театр.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Началом театральных представлений в Казани можно считать конец XVII века, когда при кафедральном соборе исполнялась духовная мистерия ?Пещное действие?. После Пугачёвского восстания вплоть до 90-х годов Казань не знала театральных представлений. Возобновлены они были бывшим петербургским придворным актёром В.Р. Бобровским. Был создан ?Казанский вольный театр?, который с 1791 г. начал регулярные платные сценические представления. В те времена не делалось разницы между драматическим и оперным представлениями. В 1796г. театр переехал в новое помещение на Булаке. С 1803г. театром руководит Павел Петрович Есипов. Первые артисты: Грузинов, Растроев, Прытков, Аникеевы Фёкла и Марфа, Плавильщиков. Между театром и открытым в 1804 году университетом была тесная связь. В этом театре казанцы узнали первые русские оперы: ?Мельник - колдун, обманщик и сват?(1804), ?Санкт-Петербургский гостиный двор?(1811) и др. Ставились оперы зарубежных композиторов ?Тайна? Солье, ?Редкая вещь? Мартин-и-Солера, ?Севильский цирюльник? Паизиелло и др. В начале 30-х годов особенно ощутимым стало отсутствие татарского оперного театра. Все творческие силы были направлены на решение этой задачи. В 1934 году при Московской консерватории была открыта татарская оперная студия для подготовки кадров к открытию в Казани театра оперы и балета. Группой вокалистов Оперной студии руководили М. Владимирова, С. Друзякина, В. Садовников и другие профессора и педагоги Московской консерватории. Студия завершила работу в декабре 1938 года. Торжественное открытие оперного театра состоялось 17 июня 1939 г. оперой Н. Жиганова ?Качкын?. Главные партии исполнили Г.Кайбицкая, С.Садыкова, Ф. Насретдинов, А. Измайлова, М. Рахманкулова, Х.Забирова. Эта постановка - первая удача молодой труппы. Вскоре появились оперы ?Ирек?(1940)?, ?Алтынчеч? (1941), ?Ильдар? (1942) Жиганова, ?Галиябану? Музафарова (1940). Выдающиеся певцы: Азат Аббасов, Мунира Булатова, Сара Садыкова, Нияз Даутов, Фахри Насретдинов, Марьям Рахманкулова, Галия Кайбицкая, Усман Альмееев, Зулейха Хисматуллина, Райса Билялова и др. На татарской сцене звучали народные голоса Альфии Авзаловой, Рашита Вагапова, Ильхама Шакирова.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Татарское певческое искусство.
2. Проявление национальных традиций в оперном и камерно-вокальном творчестве.
3. Предыстория Казанской оперы.
4. Татарский оперный театр.
5. Татарская оперная студия при Московской консерватории.
6. Выдающиеся татарские певцы.

Тема 8. Современное вокальное исполнительство.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

После Верди появилось новое представление о вокальном мастерстве. Композиторы ?Веристы? (Пуччини, Массканьи, Леонкавалло) - используют рыдания, стоны, скандирование, им присуща повышенная эмоциональность, аффективность чувств, резкая фразировка, диссонирующие аккорды. В операх низкие голоса звучат в более высоком регистре, высокие голоса - в низком регистре. Появляются новые певцы, которые по новому интерпретировали оперу. Умеренные ?веристы? - сдерживали темперамент (Карузо, Тита Руффо, Беньянино Джильи, бас Энцио Пинца. В 20-м веке композиторы пишут неудобную для голоса музыку, с большими скачками, нет поддержки оркестра. Меняется не только внешний вид оперы (отсутствие декораций), но и музыкальный материал - нет арий. Основную эмоциональную нагрузку несёт оркестр. Ведущие певцы -Мария Каллас, Монсеррат Кабалье, Джоан Сазерленд, Лучано Паваротти, Хоце Каррерас, Пласидо Дамиngo, Николай Гяуров и др. В Италии действуют 14 консерваторий (среднее учебное заведение), куда принимают с 18 лет. Принципы обучения: ? Устойчивое положение гортани. При высоком возникает tremоляция, низком - качка голоса. ? Ощущение зевка, поднятое нёбо, т. к. мягкие ткани поглощают звук. Резонаторы - твёрдое нёбо, зубы, трахеи, бронхи, гортань. ? Направление звука в маску. ? Раскрытие регистрационных возможностей голоса. ? Тренировка певческого дыхания, обеспечивающее нюансировку звука. ?Ла Скала?. 1898г. - эпоха Toscanini. Дирижёры: Виктор де Сабато, Каудио Аббадо Тулио Серафин. С1955 года открыта ?Пиккола Скала?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Современное вокальное исполнительство.
2. Яркие представители вокального искусства XX века.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Введение в тему. Искусство пения. Виды вокального искусства. Классификация голосов и их физиологические особенности.	4	1	подготовка к творческому экзамену	2	творческое задание
2.	Тема 2. Итальянская школа пения. Возникновение и развитие итальянской оперы.	4	2-3	подготовка к творческому экзамену	2	творческое задание
3.	Тема 3. Выдающиеся итальянские певцы и вокальные педагоги XIX в. Итальянская школа XX века.	4	4-6	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
4.	Тема 4. Французская опера. Особенности французской вокальной школы.	4	7-8	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
5.	Тема 5. Немецкая вокальная школа. Опера в Англии.	4	9	подготовка к творческому экзамену	2	творческое задание
6.	Тема 6. Русская вокальная школа. Исполнительские традиции русских оперных певцов.	4	10-12	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
7.	Тема 7. Татарское певческое искусство. Проявление национальных традиций в оперном и камерно-вокальном творчестве. Предыстория Казанской оперы. Татарский оперный театр.	4	13-14	подготовка к реферату	4	реферат
8.	Тема 8. Современное вокальное исполнительство.	4	15-16	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
Итого					22	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Запись конспектов занятий

прослушивание фрагментов оперных произведений;

просмотр видеозаписей выдающихся вокальных исполнителей;

анализ музыкально-театральных произведений с точки зрения содержания, драматургии, развития действия, характеристики персонажей;
сопоставление композиторской и интерпретаторской концепций;
устный опрос, коллоквиум;
письменные контрольные работы.
выступления на семинаре с использованием материалов конспектов лекций и дополнительной литературы;
исполнение фрагментов вокальных произведений перед студенческой аудиторией,
тестирование;
слуховые контрольные работы (угадайки).
освоение конспектов лекций и материала рекомендованных источников;
слушание вокальной музыки;
анализ вокальных произведений;
подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой литературы, поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях, создание видеопрезентаций);
посещение оперных фестивалей, музыкальных спектаклей в ТГАТОиБ и др.;
написание рецензии на выступления певцов.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Введение в тему. Искусство пения. Виды вокального искусства. Классификация голосов и их физиологические особенности.

творческое задание , примерные вопросы:

Посещение оперного театра, концертов вокальной музыки, просмотр видеофильмов - оперных постановок.

Тема 2. Итальянская школа пения. Возникновение и развитие итальянской оперы.

творческое задание , примерные вопросы:

Посещение оперного театра, концертов вокальной музыки, изучение дополнительной литературы, просмотр видеофильмов - оперных постановок.

Тема 3. Выдающиеся итальянские певцы и вокальные педагоги XIX в. Итальянская школа XX века.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к семинарам: 1. Возникновение оперы. 2. Распространение оперного жанра по городам Италии, а затем и в других странах. 3. Оперное творчество К. Монтеверди. 4. Первые теоретики профессионального классического пения. 5. Вокально-методические труды итальянских педагогов XVII-XVIII вв.

Тема 4. Французская опера. Особенности французской вокальной школы.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Французская опера XVII в. Оперные певцы. 2. Реформа Дюпре. 3. ?Школа пения? М. Гарсиа.

Тема 5. Немецкая вокальная школа. Опера в Англии.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Опера в Германии. 2. Опера в Англии.

Тема 6. Русская вокальная школа. Исполнительские традиции русских оперных певцов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Зарождение русской вокальной школы. 2. Первые русские певцы XVII - XVIII вв. 3. Школа пения Варламова. 4. М.И. Глинка - основоположник русской школы пения. 5. Ученики Глинки - О. Петров, А. Воробьева-Петрова, Д. Леонова, Гулак-Артемовский - основоположники русского оперного мастерства. 6. Вокально-эстетические взгляды А.С. Даргомыжского. 7. Русское вокальное исполнительство во второй половине XIX века. 8. Ведущие певцы - яркие представители русской вокальной школы XX века.

Тема 7. Татарское певческое искусство. Проявление национальных традиций в оперном и камерно-вокальном творчестве. Предыстория Казанской оперы. Татарский оперный театр.

реферат , примерные темы:

1. Основные особенности татарского вокального исполнительства. Первые вокальные жанры и их исполнители. 2. Влияние народных праздников джиен, сабантуй, науруз, наргуган на развитие вокальных навыков. 3. Влияние религии на формирование вокально-педагогических традиций татарского народа. Распространение канонических исламских вокально-поэтических жанров в системе образовательных учреждений. 4. Основные жанры и исполнительские традиции татарских народных напевов. Понятие ?моң? как основы татарского вокального исполнительства. 5. Развитие татарского вокального исполнительства и образования в конце XIX - начале XX века. Освоение новых форм концертного исполнительства на основе европейской и русской музыкальной классики. 6. Роль татарских композиторов С. Габяши и С. Сайдашева в становлении вокально-педагогической культуры татарского народа. Зарождение жанра ?музыкальной драмы? в татарском театре. 7. Воплощение национально-песенных традиций в первых татарских операх ?Сания? и ?Эшче? Г. Альмухамедова, С. Габяши и В. Виноградова. 8. Татарская оперная студия при Московской консерватории (1934-1938гг.). Открытие татарского театра оперы и балета. 9. Современное татарское вокальное исполнительство. Основные традиции художественной интерпретации татарских вокальных произведений. 10. Выдающиеся татарские певцы - носители национальной вокальной

Тема 8. Современное вокальное исполнительство.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Выдающиеся оперные театры мира. 2. Мария Каллас - выдающаяся певица. 3. Ф.И. Шаляпин. 4. С.Я. Лемешев. 5. Большой театр. 6. Лучшие тенора мира. 7. Выдающиеся певицы - обладатели голоса ?сопрано?

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

1. Искусство пения.
2. Виды вокального искусства.
3. Классификация голосов и их физиологические особенности.
4. Зарождение оперного жанра в Италии.
5. Первые теоретики профессионального пения.
6. Вокально-методические труды итальянских педагогов XVII - XVIII вв.
7. Вокальные педагоги XIX в.
8. Итальянская школа XX века.
9. Энрико Карузо и его вокальная школа.
10. Французская опера. Реформа Дюпре.
11. Вокальные педагоги - отец и сын Гарсиа.
12. Немецкая вокальная школа.
13. Опера в Англии.
14. Русская вокальная школа.
15. Первые русские певцы XVII - XVIII вв.
16. М. И. Глинка - основоположник русской школы пения.
17. Вокально-эстетические взгляды А.С. Даргомыжского.
18. Школа пения А.Е. Варламова.

19. Основоположники русского оперного мастерства.
20. Камилло Эверарди и его ученики.
21. Вокальные принципы Умберто Мазетти.
22. Исполнительские традиции русских оперных певцов.
23. Творческий путь Ф.И. Шаляпина.
24. Представители русской вокальной школы.
25. Татарское певческое искусство.
26. Проявление национальных традиций в оперном и камерно-вокальном творчестве.
27. Предыстория Казанской оперы.
28. Татарский оперный театр.
29. Татарская оперная студия при Московской консерватории.
30. Выдающиеся татарские певцы.
31. Современное вокальное исполнительство.
32. Яркие представители вокального искусства XX века.

7.1. Основная литература:

- 1.Плужников К.И. Вокальное искусство: учебное пособие. - СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013 - 112 с. <http://e.lanbook.com/view/book/5696/page1/>
- 2.Ламперти Ф. Искусство пения (L`artedelcanto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М.: "Лань", "Планета музыки", 2009. - 192 с. <http://e.lanbook.com/view/book/2000/>
- 3.Каркина С.В. Интерпретация литературно-поэтического текста в музыкальном произведении: Учебное пособие для студентов средних и высших учебных заведений музыкально-педагогических специальностей, преподавателей музыки. - Казань: К(П)ФУ, 2011. - 52 с. http://kpfu.ru/docs/F12909509/Karkina.S.V..Interpretaciya.lit_poet.teksta.pdf

7.2. Дополнительная литература:

- 1.Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 1-е изд. М.: "Лань", "Планета музыки", 2014. - 288 с. <http://e.lanbook.com/view/book/44211/>
- 2.Такташова, Т. В. Музыкальный учебный словарь [Электронный ресурс] / Т. В. Такташова, Н. В. Баско, Е. В. Баринова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 368 с. <http://www.znanius.com/bookread.php?book=455834>
<http://e.lanbook.com/view/book/1951/>

7.3. Интернет-ресурсы:

- 1.Нотная библиотека классической и современной академической музыки - <http://www.load.cd/ru/>
- 2.Классическая музыка, опера и балет - <http://www.belcanto.ru>
- 3.Опера и классическая музыка - <http://www.classicalForum>
- 4.Все об опере в России и за рубежом - <http://www.OperaNews.Ru>
- 5."Призрак оперы" - сайт об опере - <http://www.operamusic.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "История и теория вокального искусства и исполнительства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, аудио- и видеоаппаратура (бумбокс, DVD-проигрыватель), ноутбук с выходом в Интернет, проектор, фортепиано.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .

Автор(ы):

Нургаянова Н.Х.
"___" 201 ___ г.

Рецензент(ы):

"___" 201 ___ г.