

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра сольного пения

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Специальность 53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(Специализация № 1 «Искусство оперного пения»)

Квалификация: Солист-вокалист. Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.

Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по специ-
альности 53.05.04 Музыкально-
театральное искусство (специали-
зация № 1 «Искусство оперного
пения»)

Автор-составитель: преподаватель В.В. Дитенбир

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензенты: Я.А. Мамонова, Ж.В. Чалова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Специализация № 1 «Искусство оперного пения»), с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов. Данная программа является авторской.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ (108 часов), аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 41 час, контроль – 1 час, время изучения – 1-2 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Цель курса – знакомство студентов с историей становления и достижениями национальных вокальных школ в контексте целостного процесса развития музыкальной культуры.

В задачи дисциплины входит изучение характерных черт различных западноевропейских и отечественных вокальных школ, в том числе, современных; знакомство с деятельностью выдающихся певцов и педагогов; анализ характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских стилей; формирование представлений о развитии академического вокального исполнительства в тесной связи с историей вокальной и прежде всего оперной музыки, в контексте целостной эволюцией музыкального искусства и культуры.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина в кругу других предметов специального цикла является важнейшей в системе профессиональной подготовки будущих выпускников, особенно тех из них, кто наряду с исполнительской деятельностью предполагает заниматься вокальной педагогикой. Данная учебная дисциплина сфокусирована на освоении базовых знаний об истоках вокального искусства, его традиций и современных тенденциях в эстетике звука и требованиях музыкального театра в контексте задач высокохудожественного воплощения музыкального материала различных эпох, жанров и национальных школ. Знания, полученные в процессе изучения данного предмета, дают возможность более полно и осознанно осваивать другие дисциплины специального цикла: Сольное пение, Вокальный ансамбль, Камерное пение, Класс музыкального театра, Исполнительскую и Педагогическую практики.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей обязательно профессиональной компетенцией (**ПКО**):

ПКО-3. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; – обширный оперный репертуар; – особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций;
	Уметь:

	– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, канте); – работать и взаимодействовать с партнерами в различных ситуациях; – применять приемы вокального искусства в сценических условиях, быстро осваивать новый репертуар; – прослеживать связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; Владеть: – навыками конструктивного критического анализа своей творческо-исполнительской деятельности; – навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии; – навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения.

Краткие методические указания. Объем лекции составляют 30 тем, тематический план построен в соответствии с периодизацией развития вокального искусства. Изучаемый материал равномерно распределен на весь межсессионный период.

Самостоятельная работа по дисциплине состоит:

- в освоении теоретического материала (на основе конспектов лекций, специальной литературы);
- прослушивании музыкальных произведений в звукозаписи, просмотре видеозаписей; ознакомлении с нотным материалом (теоретическом анализе);
- в ведении собственной картотеки,
- в подготовке в течение года двух рефератов-сообщений и выступлений с ними на групповых занятиях

Практическая работа по дисциплине предполагает:

- подготовку рефератов, создание собственной концепции и видения выбранной темы, раскрытие вопроса с точки зрения методических обоснований по изучаемой теме;
- прослушивание вокальной музыки, критическое осмысление драматургического воплощения музыкального образа тем или иным исполнителем.

Пройденный материал студенты фиксируют и сохраняют в виде конспектов, записей, цитат и т. д. Это способствует лучшему усвоению материала и значительно облегчает работу по подготовке к зачету. Лекционные занятия сопровождаются прослушиванием звукозаписей, изучением нотных источников и специальной литературы, что позволяет выработать целостное представление об особенностях исполнительства и музыкальной литературы в изучаемую эпоху.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания курса (основные дидактические единицы)

История формирования и развития зарубежных вокальных школ. Преемственность традиций и развитие современного музыкального театра. История формирования и развития русской вокальной школы. Современные тенденции музыкального театра XX-XXI вв.

В основу курса заложена основополагающая идея: вокальная музыка и, прежде всего, опера оказывает самое существенное влияние на развитие исполнительской культуры и вокальной техники певцов. Следовательно, особенности оперной драматургии.

Творческие установки выдающихся оперных композиторов определяют вокально-исполнительские задачи и, как следствие этого. Формируют методические принципы воспитания певцов. Курс состоит из 4 основных разделов:

- Итальянская национальная вокальная школа,
- Французская национальная вокальная школа,
- Немецкая национальная вокальная школа,
- Русская национальная вокальная школа.

Рассматриваются основные тенденции современного музыкального театра и особенности современной эстетики звука. Общепринятая историческая периодизация развития музыкального искусства: Древнейшая история, Древний мир, Возрождение, Барокко, Классицизм, Рококо, Просвещение, Венская классика, Романтизм, Новая музыка.

Особенности национальных школ (Италия, Германия, Франция, Россия...), их роль в развитии вокального искусства в целом.

Тема 1. Старая итальянская вокальная школа

Особенности развития музыкальной культуры на исходе Ренессанса. Рождение оперы, как своеобразного итога музыкального развития величайшей эпохи истории человечества. Начало нового исторического периода Возрождения. Связанные с ним возрождение культуры и искусства. Возрождение культуры классического древнего мира с его всеобъемлющим мировосприятием и преклонением перед Человеком, возрождение светской культуры и искусства после длительного средневекового застоя.

Распространение и эволюция вокального жанра мадrigала, как следствие, рождение нового жанра-оперы.

Композиторы-родоначальники оперного жанра: Якопо Пери и Джулио Каччини. Первые произведения нового жанра.

Самостоятельная работа - Чтение специальной литературы, изучение конспекта.

Тема 2. Вокальная педагогика Италии XVII-XVIII веков

Флорентийская школа. Выдающиеся композиторы, первые оперы Якопо Перри и Джулио Каччини. Особенности их стиля, трактовка поэтического текста, мелодический рисунок. Значение речитатива и оркестра.

Римская оперная школа. Ее клерикальная направленность. Деятельность композиторов Римской школы: Доменико Мадзокки, Стефано Ланди, Лоретто Виттори.

Характерные черты музыкального и поэтического языка представителей Римской школы. Открытие оперного театра в 1632г., открытие вокальной школы и ее воспитанник Балдассар Ферри (певец-кастрат).

Венецианская оперная школа. Ее значение в формировании стиля «*bel canto*». Глава Венецианской школы Клаудио Монтеверди- выдающийся композитор, певец и педагог. Развитие вокального стиля. Появление арии «*Lamento*», как следствие развитие кантилены и элементы психологического реализма. Появление целой плеяды замечательных певцов.

Яркие представители Венецианской оперной школы: Франческо Кавалли, Мари Антонио Чести. Их оперы, новое качество мелодики, появление «*legato*»- основы профессионального пения.

Открытие в Венеции первого демократического оперного театра.

Неаполитанская школа- своеобразный итог достижений Римской и Венецианской школ. Основатель оперы в Неаполе Франческо Провенцале. Деятельность выдающегося композитора Алессандро Скарлатти. Появление разнохарактерных арий (*lamento*, буффонных, виртуозных), появление речитативов *secco* и *accompagnato*. Появление классического образца опер «*seria*», расширение диапазона, усложнение мелодического рисунка, сочетание кантилены и виртуозного начала. Появление трехчастной арии. Виртуозность и импровизация- отличительные особенности музыкальной культуры XVIII века.

Певцы, обладающие блестящей вокальной техникой: Франческа Куццони, Фаустина Бордони, Регина Минготти, Катарина Габриэлли.

Искусство певцов-кастратов: Гаэтано Кафарелли, Карло Фаринелли, Гаспаро Пакьяротти, Пьетро Този.

Преобразования оперного театра. Главенство виртуозного стиля. Кризис оперного жанра.

Появление оперы «*buffo*» в качестве самостоятельного жанра. Первая опера этого жанра «Служанка-госпожа» Дж. Перголези.

Закат эпохи певцов-кастратов. Победа на оперной сцене теноров (Андреа Нодзари, Джакомо Давид, тенор Джузеппе Виганони в опере «Тайный брак»).

Центры вокального обучения в Италии XVII-XVIII века-консерватории, закрытые учебные заведения, в которых воспитывались певцы с раннего детства. Открытие первой консерватории в Неаполе. Основа обучения певцов – эмпирический метод (показ педагога голосом). Выдающиеся учителя: Клаудио Монтеверди, Алессандро Страделла, Франческо Кавалли.

Открытие «Великой болонской школы» под руководством Франческо Антонио Пистокки.

Особенности преподавания учителями, которые являлись одновременно композиторами и певцами-виртуозами.

Теоретические труды о методических принципах воспитания певца и развития голоса.

Самостоятельная работа - Чтение специальной литературы, изучение конспекта.

Тема 3. Новая итальянская вокальная школа

Выдающийся композитор и реформатор оперного искусства Дж. Россини. Особенности его реформаторского стиля, который позволяет оперному жанру выйти из состояния кризиса. Создание правдивого музыкально-сценического образа – одна из основных задач, которые выходят на первый план с появлением опер Россини.

Появление певцов нового типа, которое связано с творчеством Винченцо Беллини и Гаэтано Доницетти.

Творчество певцов: Изабелла-Анджела Кольбран, Луиджи Дзамбони, Джудитта Паста, Баттиста Рубини.

Джузеппе Верди и его роль в развитии вокального искусства Италии середины XIX века.

Создание композитором жанра музыкальной драмы. Новые требования к оперному либретто: конфликтные противоречия, напряжение страстей, как следствие. Динамичное музыкальное действие.

Новые требования к певцам: артистизм, проникновение в сценический образ, безупречное владение голосом, большой диапазон. Изменение характера оперной арии.

Вердиевские певцы: Марианна Барбьери-Нини, Варези Филиче, Франческо Томаньо. Новая исполнительская школа, ее особенности и взаимосвязь с современной вокальной школой.

Существенное изменение в принципах вокальной педагогики. Франческо Ламперти- крупный педагог, воспитавший плеяду выдающихся певцов: Шарлотта София Крувелли, Марчелла Зембрих, Дезире Арто, Камилло Эверарди. Появление целого ряда методических трудов. Дыхание – как основа профессиональной школы пения.

Прогрессивные взгляды на проблему вокального образования Дж. Сильви-профессора Миланской консерватории. Его методический труд «Учитель пения».

Новое представление об оперном театре как о музыкально-драматическом. Новые требования к певцу, владению голосом и его исполнительским возможностям.

Творчество композиторов-«веристов»: П. Масканьи, Леонкавалло, Дж. Пуччини. Сосредоточение на личной драме героя оперы, повышенная эмоциональность, отражение чувств, доведенных до аффекта. Появление в связи с этим новых приемов в исполнительстве.

Появление плеяды блестящих певцов («умеренных веристов»). Яркий представители стиля – Энрико Карузо, Титта Руффо, Бениамино Джильи, Эцио Пинца.

Значение взглядов величайшего тенора к. XIX-н. XX вв. Энрико Карузо на вокальную методику. Приоритет певческого дыхания, большое значение отдается атаке звука, расширению диапазона голоса, положению гортани в пении. Книга Э. Карузо «Как надо петь».

Дзамбони. Филиппо Галли, Джудита Паста, Джованни Рубини, Антонио Тамбурини, Луиджи Лаблаш.

Театр Ла Скала – образец высокой культуры пения. Первые исполнители, которые блистали на сцене этого театра: катарина Габриелли, Гаспаре Пакьяротти, Луиджи Маркези, Изабелла Кольбран, Луиджи Дзамбони. Филиппо Галли, Джудита Паста, Джованни Рубини, Антонио Тамбурини, Луиджи Лаблаш.

Постановки опер великого Верди на сцене Ла Скала (26 опер). Деятельность великого дирижера А. Тосканини. Участие русских оперных певцов в постановках спектаклей на выдающейся оперной сцене: Ф. Шаляпина.

Открытие филиала театра Ла Скала-Пиккола скала, предназначенного для камерных опер и произведений композиторов XX.

Центр усовершенствования при театре Ла Скала.

Расширяется понятие «представитель итальянской школы пения», оно заменяется на «представитель эталонного пения»: совокупность вокально-технического и актерского совершенства. Выдающиеся певцы: Монсеррат Кабалье, Мария Каллас, Джоан Сазерленд, Хосе Каррерас, Николай Гяуров, Бэверли Силлз, Марио дель Монако, Мирелла Френи, Рената Тебальди, Лучано Паваротти. Идет постоянный поиск новых форм и средств выражения, как следствие создание произведений с измененным ладовым мышлением. Существенно видоизменяется ария. Меняется отношение композиторов к мелодии, ее интервальному строению. Изменение функции оркестра, он несет полноправную эмоциональную нагрузку.

Вокальное образование в Италии XX века:

- консерватории - средние специальные учебные заведения,
- национальные академии - высшие учебные заведения (Санта Чечилия),
- частные школы, готовящие певцов премьеров и примадонн.

Практика подготовки певцов на вокальном отделении в учебных заведениях различного уровня. Программа экзаменационных требований при поступлении и переводных экзаменах.

Музыкальная академия «Санта Чечилия».

Методики: Ирис Корадетти- педагог Венецианской консерватории, И. Маньони- профессора Римской академии «Санта Чечилия», Э. Барра-профессор Центра усовершенствования при театре Ла скала.

Подготовка певцов-премьеров и примадонн.

Учебные планы и программы профессиональных учебных заведений Италии.

Самостоятельная работа – Чтение специальной литературы, изучение конспекта.

Тема 4. Французское вокальное искусство XVII-XVIII веков

Формирование Французской вокальной школы в эпоху классицизма- стилистического направления, родиной которого стала Франция.

Появление музыкального театра «лирической трагедии», названного «Королевской академией музыки».

Основоположник национальной оперной (композиторской и вокальной) школы Жан Батист Люлли. Особенности вокальных партий в операх Люлли, со-

става оркестра, формы арий (куплетно-strofичная и развернутая формы), народные источники его мелодики.

Новый этап в развитии оперного жанра во Франции. Творчество композитора, ученого и музыканта-новатора Жанна Филлипа Рамо.

Подготовка оперной реформы. Гений-реформатор Кристоф Виллибальд Глюк. Влияние его оперного творчества на дальнейшее развитие вокального искусства Франции и формирование новых принципов национальной вокальной школы.

Тема 5. Вокальная педагогика Франции XVII-XVIII веков

Вокальная педагогика Франции 17-18 веков. Первые вокально-методические труды. Работа певца и педагога М. Басили, сторонника эмпирического метода обучения.

Книга «Искусство пения» Беррара. Стремление к научному обоснованию процесса голосообразования.

Деятельность певца и выдающегося педагога-эмпирика, профессора Парижской консерватории Пьера Жана Гара. Плеяда его учеников.

Методические работы Александра Хорона, автора ряда пособий по хоровому искусству, истории музыки. Музыкальная школа Хорона, его оригинальная методика обучения детей вокалу.

Самостоятельная работа – Чтение специальной литературы, изучение конспекта.

Тема 6. Вокальное искусство Франции XIX века

Период застоя в развитии национального оперного театра и вокальной школы. Выход из кризиса оперного жанра и его дальнейшее развитие под воздействием творчества Джакомо Мейербера. Яркий национальный характер его произведений. Оперы «Роберт-дьявол» и музыкального искусства «Гугеноты» – образцы взаимопроникновения театрального и музыкального искусства.

Плеяда исполнителей нового типа: Адольф Нурри, Жильбер Луи Дюпре, Мария Малиран (Гарсиа), Полина Виардо (Гарсиа). Педагогическая деятельность Полины Виардо.

Дальнейшее развитие оперной музыки Во Франции 19 века под воздействием творчества композиторов: Ж. Массне, Ш.Гуно, А. Тома, К. Сен-Санса, Ж. Бизе.

Тема 7. Вокальная педагогика Франции XIX века

Вокальная педагогика 19 века, представленная трудами выдающегося певца-реформатора Жильбера Луи Дюпре и Мануэля Гарсиа младшего. Издание работы «Искусство пения». Значение «Школы пения» Дюпре.

Деятельность крупнейшего педагога 19 века Мануэля Гарсиа младшего. Огромное влияние его методики воспитания голоса на развитие вокальной педагогики разных стран.

«Школа пения» М. Гарсиа. Основные ее постулаты и влияние школы на дальнейшее развитие методики академического пения.

Вокальная педагогика Жана Баттиста Фора, его труд «Голос и пение». Основные методические положения и выводы педагога-вокалиста.

Самостоятельная работа – Чтение специальной литературы, изучение конспекта.

Тема 8. Вокальное искусство Франции XX века

Клод Дебюсси – основоположник нового направления развития вокального искусства Франции. Его опера «Пеллеас и Мелизанда».

Морис Равель и группа композиторов, получившая название «Шестерка»: Артур Оннегер, Дариус Мийо, Франсис Пулленк, Луи Дюрей, Жорж Орик и Жермен Тайефер.

Опера Ф. Пулленка «Человеческий голос» – проявления нового взгляда на язык современной оперы.

Критический этап развития оперного жанра во Франции сегодняшнего дня. Реалии оперного театра «Гранд-опера».

Тема 9. Вокальная педагогика Франции XX века. Вокальная педагогика Франции на современном этапе

Рауль Дюгамелб- ярчайший представитель вокальной педагогики первой половины 20 века.

Основные положения вокальной педагогики Р. Фюжера.

Профессиональное обучение пению во Франции. Парижская и Лионская консерватории. Конкурсный отбор поступающих, специфика обучения, основные дисциплины.

Самостоятельная работа – Чтение специальной литературы, изучение конспекта.

Тема 10. Немецкая вокальная школа. Вокальная педагогика Германии XIX века

Становление немецкой вокальной школы. Взаимосвязь этого процесса с творчеством Р. Вагнера. Новаторские оперы Вагнера: «Летучий голландец», «Кольцо Нibelунга», «Тристан и Изольда».

Статья Р. Вагнера «Об актерах и певцах».

Влияние фонетических сложностей немецкого языка на необходимость особых требований к профессиональной подготовке голосового аппарата певца.

Введение новых вокальных форм: монологов, рассказов, диалогов. Как следствие, рождение ариозно- декламационного стиля.

Вокальная педагогика Германии 19 века. Школа примарного тона Фридриха Шмидта.

Методический труд Ю. Гея «Немецкое обучение пению». Понятие "натуралистический тон". Основные методические установки работы Ю. Гея.

Метод Юлиуса Штокгаузена. Основные методологические указания певца и педагога.

Практическая работа. Подготовка рефератов.

Самостоятельная работа – Чтение специальной литературы, изучение конспекта.

Тема 11. Немецкое вокальное искусство XX века

Влияние на развитие современного оперного искусства Германии творчества Р. Штрауса. Основные требования к вокалисту-исполнителю оперных партий опер композитора. Экспрессионизм – определяющее направление в оперном искусстве Германии. А. Шенберг – ярчайший представитель этого направления. Создание нового жанра – монооперы.

Значительная фигура в истории немецкого оперной музыки – Альбан Берг. Его опера «Воццек». основные требования к технике голосоведения и сценическому воплощению музыкального образа в опере А. Берга.

Выдающиеся певцы оперной и концертно-камерной сцены современной Германии.

Тема 12. Вокальная педагогика Германии XX века

Тема 13. Оперная культура в Германии

Вокальная педагогика современной Германии. Высшие школы музыки. Приемные требования, специфика обучения, методологические особенности и принципы профессионального обучения певца. Занятия сценическим движением. Работа в оперных классах. исследования певческого голоса. Стремление к научному обоснованию процесса голосообразования в Высших школах музыки Мюнхена, Берлина, Дрездена.

Самостоятельная работа – Чтение специальной литературы, изучение конспекта.

Тема 13. Русская вокальная школа

Первые методические сведения в древнецерковной музыке. Краткий очерк истории русского церковного пения. Певцы и певческие школы.

Нотопись. Методическое и исполнительское знамен и помет. Вокализация в древнецерковной музыке: фиты, фитные лица, аненайки, импровизационные фиоритуры. «Русский контрапункт» 16 века. Номенклатура голосов строчного и партесного пения.

Первые учебники пения и теоретические трактаты. «Идея грамматики мусикийской» Н. Дилецкого. «Мусикия» дьякона Ив. Коренева.

Методические сведения, выработанные хоровой практикой. Значение хорового пения в подготовке русских певцов 18 века.

Источники русской вокальной музыки. Народная песня (протяжная) как источник кантиленного стиля.

Былины и сказы – источники декламационного стиля. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина» – образцы сказительного стиля. Церковное чтение и возгласы, экфонетическая нотация- псалмодическая основа речитатива.

Декламационный стиль и речитатив. Серов о декламационном стиле у Даргомыжского. Былинный сказ по Римскому-Корсакову. Бытовой речитатив («Женитьба»). Мелодический речитатив. «Каменный гость», «Моцарт и Сальери». Речитатив в ранних романсах. Кантантилена в русской народной протяжной песне. Обработки и виртуозные вариации Д.Н. Кашина и И.А. Рупина.

Певучая колоратура русских народных песен. Кантантилена в русской вокальной музыке. Отличия русской напевности от итальянской кантантилены (*bel canto*). Особенности певчей колоратуры относительно западноевропейской.

Краткий очерк развития музыкально-драматического искусства в России. Скоморохи. Церковные «действа». Школьная драма.

Первые попытки организации театра. Музыкальный и вокальный элемент первых театральных пьес. Первая оратория в русской музыкальной литературе «Минин и Пожарский».

Древнейшие образцы сольного пения. «Покаянные» и другие стихи. Г.Н. Теплов и его сборник «Между делом безделье». Другие сборники российских песен. Романсы Дубянского, Козловского, Бортнянского и Титова.

Итальянская музыка в России. Интермеди и опера-буфф. первая опера в России. Арайя и его деятельность. организация придворной капеллы. Глуховская школа пения. Первые русские певцы и певицы. «Цефал и Прокрис» Арайи и Сумарокова. Итальянские певцы в России 18 века. В. Манфредини и его оперы. Галуппи и его деятельность в России.

Русские оперы – «Танюша» Волкова и «Анюта». Русские оперы, написанные с участием иностранных маэстро (Паизиелло, Сарти, Чимароза). Знаменитые итальянские певцы: Габриэлли, Тоди, Маркези. Частые оперные антрепризы в России и их судьба и значение в развитии русского оперного жанра.

Деятельность Е. Фомина, А. Сапиенца и Кавоса. Певец и педагог Рупини.

А. Варламов, его творчество. Школа пения Варламова.

Роль и значение придворного «потешного» театра при Петре 1. Драматическая группа под руководством И. Кунста и труппа О. Фюрста. Их педагогическая деятельность.

Театры при дворе Петра 1, царевны Наталии Алексеевны, царицы Прасковии Федоровны.

Петербург-центр культурной жизни России. Развитие светского пения.

Организация в 1710 г. Синодального хора, хранителя лучших традиций церковного пения. Воспитание профессиональных певцов на Руси – удел церковных, монастырских, и придворных хоров (Синодальный и Придворный хоры).

Театральные придворные представления – Большие, Средние или Малые Эрмитажи. Театральное придворное искусство при Анне Иоановне и Елизавете Петровне. Организация в Петербурге первой специальной танцевальной школы, открытие классов по подготовке оркестровых музыкантов, создание первых государственных учреждений, призванных воспитывать профессиональных музыкантов и деятелей русского театра. организация первой музыкально-хоровой школы. Открытие первых публичных театров под руководством Сумарокова в Москве. Значение деятельности Г.Н. Теплова.

Наличие профессиональных отечественных певцов: М. Полторацкого, Е. Белоградской, Ш. Слаковской, М. Березовского, Г. Марцинкевича и др. Премьера

первой русской оперы, написанной на русский текст и исполненной русскими певцами в 1755г.

Влияние французского оперного театра на дальнейшее развитие музыкально-театрального жанра в России.

Первые русские оперы, их сюжетные особенности. формирование жанровых форм: чередование вокальных эпизодов с разговорными диалогами. Оперы Е. Пашкевича («Санкт- Петербургский гостиный двор»). Сатирическая направленность сюжетов. Новые задачи перед исполнителями в плане создания правдивых образов посредством голоса и актерской игры. Отсутствие у актеров строгого амплуа в отличии от актеров-певцов западных трупп. Яркий представитель русской школы «музыкального актерства» – А. Ожогин.

Высокий уровень русского театрального искусства России конца 18 века. Расширение репертуара театра: трагедии, комедии, серьезные и комические оперы.

Первая половина 19 века – эпоха расцвета городской бытовой песни и романса, деятельность композиторов: О. Козловского, А. Жилина, Н. Титова, А. Алябьева, А. Верстовского и др.

Петербург и Москва первой половины 19 века- два центра развития оперного искусства (М.И. Глинка). Засилье иностранных гастролеров (в состав императорских театров входят русская, французская, немецкая и итальянская труппы). Приоритет французских исполнителей. Развитие русского оперного искусства в условиях соревнования с иностранными труппами.

Выдающиеся русские певцы – выпускники Петербургского и Московского театральных училищ. Роль Катерино кавоса в воспитании целого поколения русских певцов: Н. Семеновой, А. Ивановой, А. Воробьевой-Петровой, О. Петрова и др.

Музыкальные салоны и кружки, их роль в формировании исполнительского стиля русских певцов-интерпретаторов камерных вокальных произведений. Возникновение различных видов камерных произведений-русские песни в стиле народных, лирический романс, элегии, баллады. Дальнейший расцвет этих вокальных форм в творчестве первых композиторов-классиков М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского.

Величайшее по своему историческому значению творчество М.И. Глинки. Открытие нового этапа в развитии русской музыки. М.И. Глинка подытоживает достижения своих предшественников и поднимается до уровня высоких достижений мирового музыкального искусства.

С этого времени русская музыка занимает одно из ведущих мест в европейской культуре.

Первая опера Глинки «За царя» («Иван Сусанин») – подлинно народная героическая опера, в которой реализм поднялся на новую художественно-социальную ступень.

Глинка – основоположник русской профессиональной школы пения. Новый этап в русском профессиональном пении, которое оформляется в виде ясно выраженного художественного направления. Практическая педагогическая деятельность Глинки, а также его собственное пение. Особые свойства исполнительского стиля и манеры голосообразования. Вокально-методические принципы вокальной школы Глинки. Выдающиеся ученики.

Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Воплощение певцами вокального материала оперы, новые средства выразительности, овладение искусством исполнения речитативов.

Пособия по пению Г.Я. Ломакина. Основные принципы его вокальной методики.

Школы пения А.Е. Варламова и Ф. Евсеева. Их методические труды и основные принципы оформление академического певческого тона во взаимодействии с народным пением, использующим естественную речевую манеру произношения с профессиональным церковным, требующим округлого, «благородного» звучания.

Окончательное завершение этапа формирования основы национальной школы оперного пения. Активизация вокально-методической мысли. Создание прочного фундамента русской классической вокальной педагогики.

Борьба русского оперного театра за национальную русскую оперу в условиях засилья итальянских оперных трупп. Необходимость исполнять репертуар, состоящий в основном из комических французских опер, немецких и итальянских опер. Влияние этого фактора на развитие вокальной техники и на формирование певца с разносторонней музыкальной и исполнительской культурой.

Роль музыки А. Даргомыжского в развитии исполнительского стиля русских певцов. Опера «Русалка». Создание нового стиля вокальной музыки.

Выдающиеся певцы того времени: О. Петров, Д. Леонов, С. Артемовский, П. Булахов, И. Сетов и др.

Дальнейшее развитие русской национальной музыки, неуклонный рост концертной жизни. Открытие Петербургской консерватории в 1862г., открытие Московской консерватории в 1966г.

Плеяда величайших русских композиторов: Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, Рубинштейн, Танеев. Влияние их творчества на развитие русской вокальной школы. Расцвет русской оперной культуры. Общие и индивидуальные черты стилей композиторов и их вокально-эстетических взглядов.

Высокий уровень профессионального воспитания певцов в профильных учебных заведениях.

Московская частная опера С. Мамонтова. Три периода его деятельности. Основной репертуар. Творческий союз певцов, художников, дирижеров и режиссера. С. Мамонтов, как режиссер -новатор, учитель сцены; его творческий метод. Выдающиеся певцы театра: Ф. Шаляпин, Н. Забелла-Врубель, Н. Салина, А. Секар-Рожанский.

Опера С. Зимины (1904-1917). Основной репертуар. Лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: В. Петрова-Званцева, Е. Цветкова, В. Дамаев, Н. Сперанский и др.

Петербургский Театр музыкальной драмы И. Лапицкого, 1912-1919 гг. Художественное направление театра. Основной репертуар, лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: М. Бриан, Л. Липковская, Л. Андреева-Дельмас, А. Мазжухин, К. Исаченко и др.

Тема 14. Советская вокальная школа

Становление и развитие русского вокального искусства советского периода с 1917 года по 1941 год. Искусство революционного времени. Коренные изменения социальной роли искусства и условий его развития.

Развитие советского театра; образование театральных студий К. Станиславского и В. Немировича-Данченко; задачи студий, их репертуар и особенности их художественных направлений.

Оперный театр 30-х гг. – эпоха становления советского театра, расширение репертуара классических опер. Первые советские оперы: «Тихий Дон», «Поднятая целина» И. Дзержинского, «Броненосец Потемкин» О. Чижко, «Кола Брюньон» Д. Кабалевского, «В бурю» Т. Хренникова. Первые постановки опер Д. Шостаковича и С. Прокофьева. Основные черты их вокального стиля. Первый опыт певцов в освоении сложных звучаний нового музыкального языка.

Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины 20 века (до 1970-х годов).

Оперные театры страны в годы ВО войны в первое послевоенное десятилетие. Отражение тем освободительной народной борьбы на оперных сценах-премьеры новых опер: «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса, «Война и мир», С. Покровского, «Под Москвой», «Семья Тараса», «Никита Вершинин» Д. Кабалевский и др.

Особенности вокального стиля и выразительности музыкальной драматургии опер С. Прокофьева. Музыкальные, сценические, вокально-исполнительские сложности и задачи певцов.

Постановка оперы «Катерина Измайлова» Д. Шостаковича. Образ Катерины в интерпретации певицы Э. Андреевой.

Развитие вокальной культуры второй половины 20 века (1991г.) Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством Б. Покровского (1972 год). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра.

Стилевое многообразие концертно-камерного репертуара. Творческий стиль Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Г. Фрида, О. Тактшвили, С. Слонимского. Раскрытие общечеловеческих тем в музыке этих композиторов. Новые требования к певцу.

Участие молодых певцов в международных конкурсах. Международный конкурс им. П.И. Чайковского (для вокалистов с 1966 года), Международный конкурс им. М.И. Глинки (с 1960).

Самостоятельная работа. Чтение специальной литературы, изучение конспекта, изготовление карточек.

Тема 15. Вокальные школы в XX веке (сравнительный анализ).

Период 1985-1991 гг. вошел в современную историю России как период «предреформы и гласности». В страну из эмиграции и ссылки вернулись многие знаменитости: музыканты М.Л. Ростропович, Г. Вишневская, писатели А. Солженицын и Т. Войнович, художник Э. Неизвестный.

Возник разрыв между старой и новой культурой. Такова была цена, которую заплатила Россия за крутой поворот своего исторического пути и выход из культурной изоляции.

В течение 20 веков русская национальная культура стала одной из богатейших национальных культур мира.

Самостоятельная работа – Чтение специальной литературы, изучение конспекта.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ.

№№	Наименование темы (раздела)	Количество часов			
		всего	лекцион-ные	практические	самосто-яльная работа
1	Старая итальянская вокальная школа	2	2	–	–
2	Вокальная педагогика Италии XVII-XVIII веков	2	2	–	–
3	Новая итальянская вокальная школа	8	8	–	–
4	Викторина по пройденному материалу	10	–	2	8
5	Французское вокальное искусство XVII-XVIII веков	2	2	–	–
6	Вокальная педагогика Франции XVII-XVIII веков	2	2	–	–
7	Вокальное искусство Франции XIX века	2	2	–	–
8	Вокальная педагогика Франции XIX века (Дюпре, Гарсиа)	2	2	–	–
9	Вокальное искусство Франции XX века	2	2	–	–
10	Вокальная педагогика Франции XX века. Вокальная педагогика Франции на современном этапе	2	2	–	–
11	Викторина по пройденному материалу	10	–	2	8
12	Немецкая вокальная школа. Вокальная педагогика Германии XIX века (Школа при-марного тона)	4	4	–	–
13	Немецкое вокальное искусство XX века	2	2	–	–
14	Вокальная педагогика Германии XX века	2	2	–	–
15	Оперная культура в Германии	2	2	–	–
16	Викторина по пройденному материалу	10	–	2	8
17	Русская вокальная школа	8	8	–	–
18	Советская вокальная школа	8	8	–	–
19	Викторина по пройденному материалу	10	–	2	8
20	Вокальные школы в XX веке (сравнительный анализ)	4	4	–	–
21	Общая викторина по вокальным школам	11	–	2	9
22	Работа над ошибками	2	–	2	–
	Контроль	1	–	–	–
Итого:		108	54	12	41

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по дисциплине «История исполнительского искусства» текущий контроль знаний осуществляется на семинарских занятиях, в конце 1 семестра предусмотрен недифференцированный зачет, в конце 2 семестра – дифференцированный зачет.

V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 13 / гл. ред. Б.П. Хавторин; сост. и науч. ред. В.А. Логинова. - Оренбург, 2013.
2. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. - М.-Л., 1952.
3. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. -М., 1929; вып.2. -М., 1932; вып. 3. - М, 1937.
4. Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М.И. Глинки. Л., 1968.
5. Барсов Ю. Из истории русской вокальной педагогики. Сб.: Вопросы вокальной педагогики. Вып.6. М., 1982.
6. Боголюбов Н. 60 лет в оперном театре. 1967.
7. Варламов А. Полная школа пения. - М., 1953.
8. Волков Ю. Песни, оперы, певцы Италии. М., 1967.
9. Вопросы вокальной педагогики: Сборники статей. Вып. 1-7. - М., 1962-1984.
10. Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М., 1963.
11. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве, -М.,2001
12. Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. - М., 1962.
13. Дмитриев Л. Методические взгляды Э. Барра. – В сб : Вопросы физиологии пения и вокальной методики. Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып., 25. М. 1975.
14. Дмитриев Л. О воспитании певцов в Центре Усовершенствования оперных артистов при театре Ла Скала; Ирис Корадетти о мастерстве вокалиста. - В сб. : Вопросы вокальной педагогики, вып., 5. М., 1963.
15. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М., 1968; 2-е изд. -М..1996.
16. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о дыхании в пении. – В сб.: Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 9. М., 1970.
17. Дмитрий Шостакович. Исследования и материалы. Вып. 4 / Архив Д.Д. Шостаковича; ред.-сост. О. Дигонская, Л. Ковнацкая. - М.: DSCH, 2012. - 272 с.: нот., изд. - Указ. имен.: С. 252-272.
18. Доливо А. Певец и песня. - М.-Л., 1948.
19. Друскин М. История зарубежной музыки. М.,1963.
20. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. - М., 1962.
21. Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса, - М., 1937.
22. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. - М., 1965.
23. Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у певцов. - Л., 1958.
24. Иванов А. Об искусстве пения. - М., 1963.
25. Кашкин Н. Воспоминания о П.И. Чайковском. М., 1954.
26. Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. - М., 2009.

- 27.Левашова О. Михаил Иванович Глинка. М., 1987-1988.
- 28.Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. -М., 1939.
- 29.Левик С. Записки оперного певца. М., 1962.
- 30.Левик С. Четверть века в опере. М., 1979.
- 31.Левко В. Моя судьба в Большом театре. - М, 2000.
- 32.Лихачев А. Справочник по оториноларингологии. - М., 1984.
- 33.Логинов М. Русский театр в Петербурге и Москве (1749-1774).
- 34.Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. - Л., 1977.
- 35.Лукишко А. Непроизвольные изменения силы и тембра голоса в хоре: Автoreф. канд. дис. - Л., 1984.
- 36.Львов М. Из истории вокального искусства. М., 1964.
- 37.Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. - М., 1977.
- 38.Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. - М., 2002.
- 39.Морозов В. Тайны вокальной речи. - Л, 1967.
- 40.Музыка XX века. Очерки. М., 1976.
- 41.Музыка. Исполнительство. Образование: межвуз. сб. тр. Вып. 4; сост.А.В. Варламова, З.Г. Павлова; отв. ред. М.М. Берлянчик. - Якутск: Издат. дом СВФУ, 2013.
- 42.Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972.
- 43.Назаренко И. Искусство пения. - М., 1968.
- 44.Нестеренко Е. Размышления о профессии. - М., 1985.
- 45.Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа XIX-XX веков. -М., 2003.
- 46.Пальмежани Ф. Маттиа Баттистини. М., 1969.
- 47.Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. - М., 1963.
- 48.Петрушин В. Музыкальная психология. -М., 1997.
- 49.Прейсман Э.М. О музыке и музыкантах: время, события: отв. ред. Н.А. Яловская. - Красноярск, 2013.
- 50.Прянишников И. Советы обучающимся пению, -М., 1958.
- 51.Розанова А. Полина Виардо. Л.,1969.
- 52.Роллан Р. Музыканты прошлых дней. М., 1938.
- 53.Руффо Т. Парабола моей жизни, 1964.
- 54.Садовников В. Орфоэпия в пении. - М, 1958.
- 55.Соловцова Л. Джузеппе Верди. М., 1969.
- 56.Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. 4.2. -М., 1955.
- 57.Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988.
- 58.Теплов Б. Избранные труды. Т.1-2. - М., 1985.
- 59.Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. М., 1961.
- 60.Тимохин В. Мастера вокального искусства XX века. М., 1974.
- 61.Торторелли В. Энрико Карузо. М., 1965.
- 62.Фучито С., Бейер Б. Искусство пения и вокальная методика Э. Карузо. Л., 1967.
- 63.Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. – Тбилиси, 1977.
- 64.Черная Е. Австрийский музыкальный театр до Моцарта. М.,1965.

- 65.Черная Е. Моцарт и австрийский театр. М., 1965.
- 66.Шильникова Н. О вокально-педагогической практике в Италии. В сб.: Вопросы физиологии пения и вокальной методики. Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 25., М. 1975.
- 67.Энелис Л. Силуэты композиторов XX века. Л., 1975.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Полitemатическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

В основе данного курса должна быть заложена следующая основополагающая идея: вокальная музыка и, прежде всего, опера оказывает самое существенное влияние на развитие исполнительской актерской культуры и вокальной техники певцов. Педагог должен выстроить программу таким образом, чтобы студентом были подчеркнуты и осмыслены основные принципы, которые формируют и воспитывают певца, особенности оперной драматургии вокального произведения, творческие установки выдающихся оперных композиторов и певцов, определены этапы развития национальных вокальных школ в связи с эволюцией оперного жанра, определяющего и активизирующего развитие вокальной техники, исполнитель-

ской культуры и педагогики.

Основополагающей задачей дисциплины «История исполнительского искусства» является обеспечение комплексного подхода к выявлению и раскрытию всех граней творческой личности молодого музыканта, усиление и углубление мировоззренческой направленности творческого процесса, сочетание индивидуальных художественных интересов и устремлений с осмысливанием процесса историко-художественной эволюции в области струнного исполнительства.

Рассматривая в рамках курса формирование традиций мировых национальных исполнительских школ, необходимо опираться на эстетические, педагогические взгляды и исполнительские принципы выдающихся музыкантов. При этом важно заострять внимание студентов на конкретных артефактах, подчеркивая закономерность их появления в контексте общего процесса развития струнного исполнительства. Важно формировать у студентов широкий музыкальный кругозор, включая в самостоятельную работу обязательное прослушивание произведений с последующим обсуждением в рамках семинарских занятий относительно их значения в общем процессе развития вокального искусства.

Педагогу следует стимулировать творческую самостоятельность, профессиональный опыт студентов в процессе организации самостоятельной работы по дисциплине.

Для реализации стратегической цели курса – формирования комплексного представления о развитии вокального исполнительства умения самостоятельно оценивать его отдельные проявления в контексте той или иной культуры и эпохи, необходимо правильно организовать целенаправленное последовательное формирование слухового опыта (прослушивание образцов), дать рекомендации по выбору прослушиваемых сочинений, по составлению словаря и анализу произведений.

Одной из важнейших целей изучения данной дисциплины является формирование у молодых музыкантов представления об универсальной исполнительской модели, компонентами которой являются исполнительские идеи определенной эпохи, национальные исполнительские традиции, а также традиции локальных школ и направлений, исполнительская трактовка музыкальных жанров, музыкальных форм и конкретных произведений.

Методические указания для студентов

В работе над освоением данной дисциплины студенту необходимо освоить все разделы курса, научиться анализировать методические установки выдающихся вокальных педагогов прошлого с позиции современных научных данных в области физиологии пения. В процессе освоения курса, в качестве иллюстрации к пройденному, студентам рекомендуется слушать исполнение вокальных произведений той или иной эпохи, жанровой принадлежности и стилевых особенностей. Также, студентам рекомендуется самостоятельно анализировать исполнение произведений певцами, которые представляют различные национальные вокальные школы, с точки зрения следования ими традициям и соответствия требованиям современной эстетике звука.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специальное оборудование: Класс, оборудованный роялем, аудио- и видеотехникой, необходимым количеством столов и стульев.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «MAPK-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.