

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 05.12.2020 11:28:11
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра сольного пения

История и теория вокального исполнительства

Рабочая программа дисциплины

Специальность **53.09.02**

**Искусство вокального исполнительства
(академическое пение)**

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 845

Автор-составитель рабочей программы:
к. иск., профессор А.Н. Киселёв

Рецензент: к. иск., доцент М.Г. Людько

Внешний рецензент: к. пед. наук Б.И. Кондин

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры сольного пения
«14» мая 2021 г., протокол № 6.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место курса в структуре основной образовательной программы.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
3.1. Предварительные компетенции.....	5
3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
3.3. Знания, умения и навыки.....	6
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание программы.....	9
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	13
6.1. Основная литература.....	13
6.2. Дополнительная литература.....	14
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	16
7.1. Список методической литературы.....	16
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".....	17
7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	17
8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).....	18
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	18
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП.....	18
9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования.....	19
9.3. Контрольные материалы.....	21
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	22

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История и теория вокального исполнительства» направлена на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки педагогических кадров в вузе.

Задачей курса является синтез и обобщение на новом более высоком уровне знаний, полученных ассистентами-стажерами в процессе обучения в консерватории в лекционных курсах истории вокального исполнительства, современного вокального искусства, а также на индивидуальных занятиях по сольному пению, камерному пению и в процессе собственных концертных выступлений. В курс включены избранные, наиболее важные и проблемные темы из названных выше консерваторских лекционных курсов.

Курс предполагает сочетание следующих форм занятий: лекционные занятия по сложным теоретическим темам, проведенные профессором; доклады по менее сложным темам, подготовленные под руководством профессора и прочитанные самими ассистентами-стажерами; смешанные лекционно-семинарские занятия. Темы докладов ассистентов-стажеров могут быть взяты как из настоящего тезисного плана, так и избраны самими ассистентами-стажерами по согласованию с профессором. Возможными темами для докладов помимо прочего может быть реферирование зарубежной или русской специальной литературы по теории и истории вокального исполнительства. Предполагается активное участие ассистентами-стажерами в обсуждении каждой темы. Настоящей программой предусматриваются частичные повторы и переклички тем, построенные по принципу «общее-частное». Такой систематический возврат к одной теме на разных уровнях обобщения позволяет более глубоко рассмотреть сложную обобщающую тему в ограниченное учебное время.

Цели дисциплины:

- формирование системы научных знаний о сущности, закономерностях, этапах исторического развития вокального исполнительского искусства;
- воспитание самостоятельности научного и творческого мышления, способности к аналитическому восприятию вокального искусства.

Задачи дисциплины:

- овладение методами различных видов анализа музыкального текста.
- преподавание дисциплин в сфере вокального исполнительского искусства в образовательных организациях высшего образования;
- выполнение ассистентской работы в специальном классе руководителя; осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса, участие в методической работе ведущей кафедры ассистента-стажера;

- формирование комплекса практических представлений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной творческой и педагогической деятельности;
- знакомство с историей развития вокального исполнительства и исполнительских школ.

2. Место курса в структуре основной образовательной программы

Дисциплина БЧ.ОД.6 «История и теория вокального исполнительства» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки ассистентов-стажёров по специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (академическое пение). В образовательной программе указанная дисциплина является одной из важнейших, позволяющих в комплексе с дисциплинами Искусство вокального исполнительства, Проблемы исполнительской интерпретации, Методика преподавания вокального исполнительского искусства в высшей школе и Педагогической практикой (учебной и производственной) обобщить на новом более высоком уровне знания, полученные ассистентами-стажерами в процессе обучения в консерватории в лекционных курсах истории вокального исполнительства, современного вокального искусства, а также на индивидуальных занятиях по сольному пению, камерному пению и в процессе собственных концертных выступлений.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Предварительные компетенции

До начала изучения дисциплины «История и теория вокального исполнительства» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) **53.05.04 Музыкально-театральное искусство**:

- способность представить современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
- способность демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-3);
- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-4);
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-5);
- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);

- способность выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-10);

- способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1);

- способность к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2);

- способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ПК-6);

- способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-7).

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «История и теория вокального исполнительства» формируются следующие универсальные компетенции:

- способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

- способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3).

3.3. Знания, умения и навыки

По завершении изучения дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные эпохи и направления в эволюции отечественной и зарубежных вокальных исполнительских школ;

- наиболее значительные музыкально-теоретические и исторические концепции в области вокального исполнительства в отечественном и зарубежном музыкознании;

- отечественную и зарубежную литературу, связанную с направлениями в эволюции отечественной и зарубежных вокальных исполнительских школ;

уметь:

- применять различные виды вокальной исполнительской техники, возникшие в XX веке;

- применять современную методику анализа и систематизации музыкального материала;

владеть:

- современными информационными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения информации;

- навыками работы со словом, профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры	
		1-й	2-й
Контактная форма (аудиторные занятия)	76	38	38
Лекции	16	8	8
Групповые практические	40	20	20
Самостоятельная работа (всего)	20	10	10
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	248	106	142
Общая трудоемкость: Часы	36		Экзамен
Зачётные единицы	324	144	180

5. Содержание дисциплины.

5. 1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час., в том числе:			Самостоятельная работа, час.
			Лекции и	Практические занятия	Семинары	
Первый семестр						
1.	Введение	32	2	4		26

2.	Старая итальянская школа и ее вокально-методические принципы (Искусство кастратов, Д.Царлино, Л.Цаккони, Д.Каччини, П.Този, Д.Манчини).	39	2	6	4	27
3.	Искусство «Bel canto» как фундаментальная основа развития мирового вокального искусства.	36	2	4	4	26
4.	Французская вокальная методика 18- столетия. (Ж.БЕРАР, А. Городе, Г. Манштейн.)	37	2	6	2	27
	Итого в первом семестре	144	8	20	10	106
	Второй семестр					
5.	Немецкая вокальная педагогика 19 века; школа примарного тона. (Ф.Шмидт, Ю.Гей).	34	2	4	2	26
6.	Русская вокальная педагогика первой половины 19 века (М.Глинка, Варламов, Ломакин).	39	2	6	4	27
7.	Европейская вокальная методика второй половины 19 и начала 20 века и влияние на нее теории немецкого физиолога Мандля.	34	2	4	2	26
8.	Современная вокальная методика, основанная на физиологии высшей нервной деятельности. (Строение голосового аппарата певца, речь и пение; певческое дыхание; резонансное пение).	37	2	6	2	27
	Экзамен	36				36
	Итого во втором семестре	180	8	20	10	142
	ИТОГО по курсу:	324	16	40	20	248

5.2. Содержание программы.

Тема 1. Введение

История и теория вокального исполнительства совершила своеобразный виток в процессе своего развития. От простоты и естественности голосообразования и невмешательства в работу отдельных голосообразующих органов (старая итальянская школа, подарившая миру великое искусство «bel canto»), через понятия голосообразования на базе механистической физиологии (произвольное влияние на работу отдельных голосообразующих органов) к современной вокальной методике, основанной на физиологии высшей нервной деятельности, которая привела методическую мысль снова к целостности процесса голосообразования. В курсе лекций будет представлен весь путь развития вокальной методики.

Тема 2. Старая итальянская школа и ее вокально-методические принципы (искусство кастратов, Д. Царлино, Л. Цаккони, Д. Каччини, П. Този, Д. Манчини)

Старая итальянская школа сформировалась в эпоху «Возрождения», когда человек, как Божье создание, считался совершенным. С этих позиций итальянские педагоги 17 — 18 века разработали методику обучения пению на основе невмешательства в работу органов голосообразования, что соответствовало пониманию целостного и системного подхода к обучению пению. Такой подход не исключал изучения работы каждого органа в этой системе. Устройство голосового аппарата певца связывалось с наличием двух голосообразующих систем: грудного голоса (легкие и трахея) и головного голоса (гортань и головной резонатор). Возникновение грудного голоса четко связывалось с голосообразующей функцией трахеи (за счет вибрации ее голосовой мембраны) - «arteria vocale» (Д. Царлино).

Организация певческого дыхания осуществлялась по принципу естественного небольшого вдоха без видимого расширения груди и живота, причем состояние вдоха, удерживалось до конца певческой фразы (Фаринелли — И.К.Назаренко «Искусство пения» стр.58.). Эти взгляды итальянских педагогов 17 — 18 веков соответствуют представлениям современной вокальной методики. Стоит отметить огромную роль в создании методики обучения пению в старой итальянской школе певцам-кастратам, которые отдавали всю свою жизнь служению вокальному искусству. Методические положения педагогов старой итальянской школы способствовали воспитанию огромного количества высококвалифицированных певцов, искусство которых создало такое направление как школа «bel canto», главный девиз которой — простота и естественность.

Тема 3. Искусство «Bel canto» как фундаментальная основа развития мирового вокального искусства.

Основные методические положения «bel canto».

- Простота и естественность голосообразования.
- Невмешательство в работу отдельных голосовых органов.
- Постепенность освоения техники пения в единстве с музыкальным развитием певца.
 - Чистота и ровность звучания певческих гласных.
 - Выработка совершенной кантиленности певческой фразы совершенство филировки голоса певца.
 - Выравнивание диапазона голоса путем соединения грудного и головного регистров (грудного и головного голосов).

Эти методические принципы явились фундаментом развития мирового вокального искусства, которые пройдя сквозь тернии механистической физиологии, в 21 веке, возвращаются к основным принципам старой итальянской школы на научной основе физиологии высшей нервной деятельности.

Во второй половине 19 века на свет появилась теория немецкого ученого физиолога и фониатра Мандля — о роли диафрагмы в регуляции певческого дыхания. Мандль считал, что поскольку легкие лишены мышечных волокон (о существовании гладкой мускулатуры в то время еще не было известно), то процесс дыхания происходит благодаря движениям межреберных мышц и диафрагмы. Опуская при помощи вдоха диафрагму, можно добиться, по мнению Мандля, хорошо управляемого произвольного выдоха для поддержания подсвязочного давления при певческой фонации. С точки зрения господствующей в то время механистической физиологии, эти утверждения Мандля были вполне логичны. Большинство вокальных педагогов подхватили эту идею. Как писал И.К.Назаренко/ «В преподавании пения произошла настоящая революция, большинство профессоров начали уничтожать все то чему только что поклонялись; только и было слышно: «диафрагматическое», «абдоминальное», «брюшное дыхание». Занятия некоторых педагогов стали походить на пытки инквизиции. Чтобы добиться дыхания при неподвижной грудной клетке, должны были петь лежа на матрасах с какой-либо тяжестью на груди, при ее отсутствии преподаватель сам садился на грудь ученика ...». Не избежали влияния идей Мандля в своих теоретических высказываниях и великие европейски педагоги М.Гарсиа (сын) и Ф. Ламперти. Однако, многие практические их практические советы остались в русле старой итальянской школы.

Жертвами взглядов механистической физиологии становятся жертвами по сей день тысячи вокалистов, поскольку был утерян взгляд на целостность и естественность голосообразования в пении.

Тема 4. Французская вокальная методика 18 столетия (Ж. Берар, А. Городе, Г. Манштейн.

Если в Италии в 18 веке был полный рассвет вокального искусства, то вокальное искусство Франции переживало глубокий кризис. Знаменитый французский философ говорил: «Французская музыка 18 столетия требует крика и в этом состоит ее главное выражение. Французское пение требует полнейшего напряжения легких на всем протяжении голоса».

Эта проблема происходила не только из особенностей приоритетных национальных достижений (балетное искусство и великий французский драматический театр), которые оказали значительное влияние на интонационно-ритмическое и стилистическое строение вокальной музыки и, в частности, на национальную французскую оперу.

Французские педагоги того времени стояли на позициях механистической физиологии в отношении организации певческого дыхания (Ж. Берар, А. Гароде). Г. Манштейн сделал попытку вернуть педагогику Франции на позиции старой итальянской школы.

Тема 5. Немецкая вокальная педагогика 19 века; школа примарного тона (Ф. Шмидт, Ю. Гей)

Со времен оперного творчества В.Моцарта, который учился в Италии и написал большинство своих опер на итальянском языке, в Германии господствовали итальянские певцы и педагоги. С появлением же опер Р.Вагнера, который писал только на немецком языке, на либретто из немецкого эпоса, а также музыкальный язык и стилистика его оперного творчества резко отличались от традиций итальянского пения, встал вопрос о воспитании нового поколения немецких певцов, способных справиться с исполнительскими трудностями опер Р.Вагнера.

Немецкие педагоги Ф.Шмидт и Ю.Гей разработали метод обучения пению, учитывающий особенности фонетики немецкого языка и мелодически речитативной с широкими интервалами музыки Р.Вагнера. Их метод состоял в том, что в среднем регистре голоса певца определялся звук, который формировался без всякого напряжения. При помощи специальных упражнений легкость звучания этого тона распространялся на соседние звуки вверх и вниз лежащие от него. Этот метод получил название «метод примарного тона». В итоге Ю.Гей воспитал целую плеяду немецких певцов, способных исполнять оперы Р.Вагнера.

Тема 6. Русская вокальная педагогика первой половины 19 века (М. Глинка, А. Варламов, Г. Ломакин).

Основоположник русской оперной вокальной школы М.И.Глинка был прекрасным певцом и вокальным педагогом. Он явился основателем оригинального метода преподавания пения на принципах простоты и естественности, что роднит его понимание природы человеческого голоса со старой итальянской школой. Но сам метод преподавания пения отличался от методов педагогов старой итальянской школы. М.Глинка создал «концентрический» метод обучения пению, подобно методу «примарного тона» немецких педагогов Ф.Шмидта и Ю.Гея, но во всех других методических установках М.Глинка значительно был ближе к старой итальянской школе. Это касается как гласной «а» - на манер итальянской, на которой построены все его упражнения для развития голоса, так и его указания на сохранение естественной дикции: « не слишком отворять рот, а держать его в натуральном положении, как это бывает в разговоре»/

М.И. Глинка — основоположник школы художественной выразительности в пении. Он говорил: «...в музыке, особенно в вокальной, ресурсы выразительности бесконечны. Одно и то же слово можно произнести на тысячу ладов, не переменя даже интонации ноты в голосе...». Это его положение так гениально, впоследствии, претворил в жизнь Ф.И.Шаляпин. В познавательном отношении представляют интерес высказывания русских педагогов того времени Г.Ломакина и А.Варламова.

Тема 7. Европейская вокальная методика второй половины 19 и начала 20 века и влияние на нее теории немецкого физиолога Мандля

Рекомендации по организации профессионального отбора молодых певцов, для поступления в высшее учебное заведение. В этом разделе обучающиеся должны освоить многие аспекты практической педагогики:

а) способы определения типа певческого голоса студента имеющее огромное значение для творческой судьбы будущего профессионального певца.

б) педагог должен уметь организовать работу с начинающими певцами: подбор учебного репертуара в зависимости от вокальных данных ученика и типа его голоса; Подобрать необходимые упражнения и вокализы для развития голоса. Ассистент-стажер должен уметь составить учебный план обучения каждого студента и создать необходимые условия для выполнения этого плана.

в) в арсенале вокального педагога должны быть практические навыки исправления недостатков голоса ученика. Для этого можно использовать известные в педагогической практике следующие способы:

- фонетический метод основанный в применении в вокальных упражнениях певческих гласных с различными акустическими параметрами.

- нахождение естественной артикуляции в пении

- резонаторная настройка певческого голоса

- организация профессионального певческого дыхания

Тема 8. Современная вокальная методика, основанная на физиологии высшей нервной деятельности (строение голосового аппарата певца, речь и пение; певческое дыхание; резонансное пение)

Понимание певческого процесса с точки зрения современной физиологии высшей нервной деятельности возвращает вокальную методику к научному пониманию многих положений старой итальянской школы, которые легли в основу современной вокальной методики:

- системность работы голосообразующих органов и управление этой работы центральной нервной системой певца;
- невмешательство в работу отдельных органов голосообразования;
- необходимость сохранения естественной (речевой) артикуляции в пении, поскольку произвольное изменение артикуляции (искусственное опускание нижней челюсти, большой размах движение челюсти при произнесения слога и т. п.) ведет к негативному изменению параметров певческого голоса: пестрота звучания певческих гласных, потеря природной настройки верхнего певческого резонатора, утяжеление певческой фонации и многое другое;
- понимание устройства голосового аппарата певца с точки зрения современной науки (работа трахеи как основного генератора энергии певческого звука, а также существование двух генераторов энергии певческого голоса).

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

6.1. Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. Планета музыки, Спб, 2014 ISBN 978-5-8114-1693-6
2. Аллегри Р. Звезды мировой оперной сцены рассказывают. Цена успеха. Планета музыки. Спб, 2015 ISBN 978-5-8114-1215-0
3. Гарсиа М.(сын) Полный трактат об искусстве пения. Планета музыки. Спб, 2015 ISBN 978-5-8114-1614-1
4. Ламперти Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения по классическим преданиям. Технические правила и советы артистам. Ежедневные упражнения в пении. Планета музыки. Спб, 2014 ISBN 978-5-8114-1616-5
5. Ламперти Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения по классическим преданиям. Технические правила и советы артистам. Ежедневные упражнения в пении. Планета музыки. Спб, 2014 ISBN 978-5-8114-1616-5

6. Митрофанова Д.А. Итальянский язык для вокалистов. Фонетика в пении. +DVD. Планета музыки. Спб, 2014 ISBN 978-5-8114-1785-8

6.2. Дополнительная литература

1. Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. М., 2001.
2. Киселев А.Н. Вокально-методические принципы старой итальянской школы и современная вокальная методика. // Вопросы вокального образования. Методические рекомендации для преподавателей Вузов и средних специальных учебных заведений. М.-СПб., 2007.
3. Киселев А.Н. О двойной функции трахеи и бронхов в певческой фонации. Canto ergo sum. Тбилиси. 1986.
4. Киселев А.Н. Теория и практика резонансного пения. // Вопросы вокального образования. Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений. М., 2008.
5. Морозов В.П., Киселев А.Н. Эмоциональная выразительность голоса певца: методы оценки и развития. // Вопросы методики отбора на исполнительские отделения музыкальных вузов страны. Доклады межвузовской научно-методической конференции. Клайпеда., 1985.
6. Морозов В.П. Искусство резонансного пения М., 2008.
7. Назаренко И.К. Искусство пения. М., 1963.
8. Симонов И.М. Изучение процессов творчества. // Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978.
9. Теплов Б.М. Избранные труды. М., 1985.
10. Юссон Р. Певческий голос. М., 1974.
11. Багадулов В. - Очерки по истории вокальной методологии. Ч. 1 и 2, М., 1929.
12. Багадулов В. - Глинка как певец и вокальный педагог. М., Музгиз, 1950.
13. Вайнштейн Л. - Камило Эверарди. Киев, 1924.
14. Варламов А. - Полная школа пения. М., Музыка, 1950.
15. Волков Ю. - Песни, опера, певцы Италии. М., Искусство, 1967.
16. Глинка М. - Записки. Л., Музыка, 1953.
17. Глинка М. - Упражнения для уравнивания и усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М.-Л., Музгиз, 1951.
18. Гозенпуд Л. - Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. Л., 1959, его же Русский театр 19 века. т. 1-3, Л., 1963-73, его же: Оперный театр на рубеже 19 -20 веков и Ф.И.Шаляпин. Л., 1974, его же: Русский оперный театр двух революций 1905 — 1917. Л., 1975, его же: Русский оперный советский театр. Л., 1953.

19. Грошева Е. - Большой театр СССР в прошлом и настоящем. М., Советский композитор, 1962.
20. Даль Монте Тотти — Голос над миром. М., Искусство, 1966.
21. Даргомыжский А. - Избранные письма. М., Музгиз, 1952.
22. Джильи Б. - Воспоминания. Л., Музыка, 1964.
23. Додонов А. - Руководство к правильной постановке голоса. М., ч. 1 - 1891, ч. 2 — 1895.
24. Доливо А. - Певец и песня. М., Музгиз, 1948.
25. Друскин М. - Вопросы музыкальной драматургии оперы. Л., 1952.
26. Друскин М. - Вопросы музыкальной драматургии оперы. М., 1952.
27. Друскин М. - История зарубежной музыки 19 в., вып. 2. Музгиз, 1958.
28. Ершов И. - Статьи, воспоминания, письма. М.-Л., Искусство, 1966.
29. Каллас Мария — Биография, статьи, интервью. М., Прогресс, 1978.
30. Келдыш Ю. - История русской музыки. т. 1-3, М.-Л., 1947 — 1954.
31. Конен В. - История зарубежной музыки 19 в., вып. 1. Музгиз, 1958.
32. Ламперти Фр. - Искусство пения. М., 2 ч. Госиздат, 1923.
33. Лаури-Вольпи Дж. - Вокальные параллели. Л., 1972.
34. Левик С.Л. - Записки оперного певца. М., Искусство, 1955.
35. Львов М. - Русские певцы. М., Музыка, 1965.
36. Львов М. Из истории вокального искусства. М., Музыка, 1964.
37. Мазетти У. - Краткие указания по пению моим ученикам. М., Юрг., 1912.
38. Назаренко И. - Искусство пения. 3-е изд. М., 1968.
39. Нежданова А. - Воспоминания, письма. М., 1967.
40. Пазовский А. - Дирижер и певец. М., Музгиз, 1959.
41. Пальмеджани Ф. - Маттиа Баттистини. М., Музыка. 1966.
42. Панофка Г. - Искусство пения. М., Музыка, 1968.
43. Роллан Р. - Музыканты прошлых лет. П., 1923.
44. Старк Э. - Петербургская опера и ее мастера. М.-Л., Искусство, 1940.
45. Театр Ла Скала. - Авторы очерка И. Константинова, М. Тарасов. М., 1977.
46. Тимохин В. - Выдающиеся итальянские певцы. М., Музгиз, 1962.
47. Титта Руффо. - Парабола моей жизни. М.-Л., Музыка, 1966.
48. Ферман В. - Оперный театр. М., Музгиз, 1961.
49. Чайковский П. - Музыкально-критические статьи. М., Музгиз, 1953.
50. Шаляпин Ф. - Статьи, воспоминания, высказывания. Т. 1-2, 1957-1958.
51. Янковский Н. - Шаляпин и русская оперная культура. М.-Л., Искусство, 1947.
52. Ярустовский В. - Н.И. Забела-Врубель. М., Музыка, 1953.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

7.1. Список методической литературы

1. Киселев А.Н. Вокально-методические принципы старой итальянской школы и современная вокальная методика. // Вопросы вокального образования. Методические рекомендации для преподавателей Вузов и средних специальных учебных заведений. М.-СПб., 2007.
2. Киселев А.Н. О двойной функции трахеи и бронхов в певческой фонации. *Canto ergo sum*. Тбилиси. 1986.
3. Киселев А.Н. Теория и практика резонансного пения. // Вопросы вокального образования. Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений. М., 2008.
4. Морозов В.П., Киселев А.Н. Эмоциональная выразительность голоса певца: методы оценки и развития. // Вопросы методики отбора на исполнительские отделения музыкальных вузов страны. Доклады межвузовской научно-методической конференции. Клайпеда., 1985.
5. Морозов В.П. Искусство резонансного пения М., 2008.
6. Назаренко И.К. Искусство пения. М., 1963.
7. Симонов И.М. Изучение процессов творчества. // Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978.
8. Теплов Б.М. Избранные труды. М., 1985.
9. Юссон Р. Певческий голос. М., 1974.
10. Багадуров В. - Очерки по истории вокальной методологии. Ч. 1 и 2, М., 1929.
11. Багадуров В. - Глинка как певец и вокальный педагог. М., Музгиз, 1950.
12. Вайнштейн Л. - Камилло Эверарди. Киев, 1924.
13. Варламов А. - Полная школа пения. М., Музыка, 1950.
14. Волков Ю. - Песни, опера, певцы Италии. М., Искусство, 1967.
15. Глинка М. - Записки. Л., Музыка, 1953.
16. Глинка М. - Упражнения для уравнивания и усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М.-Л., Музгиз, 1951.
17. Гозенпуд Л. - Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. Л., 1959, его же Русский театр 19 века. т. 1-3, Л., 1963-73, его же: Оперный театр на рубеже 19 -20 веков и Ф.И.Шаляпин. Л., 1974, его же: Русский оперный театр двух революций 1905 — 1917. Л., 1975, его же: Русский оперный советский театр. Л., 1953.
18. Грошева Е. - Большой театр СССР в прошлом и настоящем. М., Советский композитор, 1962.
19. Даль Монте Тотти — Голос над миром. М., Искусство, 1966.
20. Даргомыжский А. - Избранные письма. М., Музгиз, 1952.
21. Джильи Б. - Воспоминания. Л., Музыка, 1964.
22. Додонов А. - Руководство к правильной постановке голоса. М., ч. 1 - 1891, ч. 2 — 1895.
23. Каллас Мария — Биография, статьи, интервью. М., Прогресс, 1978.

24. Келдыш Ю. - История русской музыки. т. 1-3, М.-Л., 1947 — 1954.
25. Конен В. - История зарубежной музыки 19 в., вып. 1. Музгиз, 1958.
26. Ламперти Фр. - Искусство пения. М., 2 ч. Госиздат, 1923.
27. Львов М. - Русские певцы. М., Музыка, 1965.
28. Львов М. Из истории вокального искусства. М., Музыка, 1964.
29. Назаренко И. - Искусство пения. 3-е изд. М., 1968.
30. Панофка Г. - Искусство пения. М., Музыка, 1968.
31. Старк Э. - Петербургская опера и ее мастера. М.-Л., Искусство, 1940.
32. Театр Ла Скала. - Авторы очерка И.Константинова, М.Тарасов. М., 1977.
33. Тимохин В. - Выдающиеся итальянские певцы. М., Музгиз, 1962.
34. Титта Руффо. - Парабола моей жизни. М.-Л., Музыка, 1966.
35. Ферман В. - Оперный театр. М., Музгиз, 1961.
36. Чайковский П. - Музыкально-критические статьи. М., Музгиз, 1953.
37. Шаляпин Ф. - Статьи, воспоминания, высказывания. Т. 1-2, 1957-1958.
38. Янковский Н. - Шаляпин и русская оперная культура. М.-Л., Искусство, 1947.
39. Ярустовский В. - Н.И. Забела-Врубель. М., Музыка, 1953.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сайт Санкт-Петербургского центра современной музыки <http://www.remusik.org/>
2. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
3. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
4. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
5. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
6. Музыкальный словарь: <http://music-dic.ru>
7. Музыкальный словарь: <http://slovari.yandex.ru>
8. Доступ к ресурсам оксфордского издательства, в том числе к Музыкальной Энциклопедии и словарям: <http://oxfordmusiconline.com>
9. Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Эффективность освоения материала курса зависит от активной самостоятельной работы обучающегося. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – изучать научную литературу, постоянно расширять свой музыкальный тезаурус, тщательно выполнять все задания, особенно творческого характера, стремиться критически осмысливать всю информацию, полученную на лекционных, аналитических и семинарских занятиях – как от преподавателя, так и от сокурсников, принимающих каждый раз непосредственное участие в поисках художественных открытий при общении с шедеврами мировой музыкальной практики.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК и электронными базами, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерными классами.

8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)	Способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории вокального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	Выступления на семинарах, выступления с докладами, участие в аналитических занятиях, экзамен
способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)	Знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории вокального исполнительства и практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами	Выступления на семинарах, выступления с докладами, участие в аналитических занятиях, экзамен

9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Компетенции	Показатели оценивания	Шкала оценки		
		Пороговый	Базовый	Повышенный

<p>способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)</p>	<p>Способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории вокального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>Обнаруживает недостаточно сформированную способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории вокального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>Обнаруживает в целом сформированную способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории вокального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>Обнаруживает устойчивую способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории вокального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>
<p>способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)</p>	<p>Знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории вокального исполнительства и практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами</p>	<p>Обнаруживает недостаточно глубокое знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории вокального исполнительства и свободное практическое владение сформулированными в ней</p>	<p>Обнаруживает в целом сформированные представления о фундаментальной базовой литературе по истории и теории вокального исполнительства и практическое владение сформулированными в ней</p>	<p>Обнаруживает глубокое знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории вокального исполнительства и свободное практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами</p>

		актуальными технологическими принципами	ванными в ней актуальным и технологическими принципами	кими принципами
--	--	---	--	-----------------

Критерии оценивания

При оценке ответа обучающегося на экзамене учитываются:

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи обучающегося.

9.3. Контрольные материалы Текущая аттестация

Примерная тематика семинаров

1. Вокально-методические принципы старой итальянской школы в искусстве Д. Царлино, Л. Цаккони и Д. Каччини.
2. Вокально-методические принципы старой итальянской школы в искусстве П. Този и Д. Манчини.
3. Французские вокально-методические принципы 18 столетия в искусстве Ж. Берара.
4. Французские вокально-методические принципы 18 столетия в искусстве А. Городе и Г. Манштейна.
5. Русская вокальная педагогика первой половины 19 века в деятельности А. Варламова.
6. Русская вокальная педагогика первой половины 19 века в деятельности М. Глинки и Г. Ломакина.
7. Влияние теории немецкого физиолога Мандля на резонаторную настройку певческого голоса.
8. Влияние теории немецкого физиолога Мандля на организацию профессионального певческого дыхания.
9. Понятие примарного тона в теории Ф. Шмидта.
10. Понятие примарного тона в теории Ю. Гея.

Примерные темы докладов.

1. Исполнительское искусство выдающихся теноров (Э. Карузо, Б. Джильи, М. Дель-Монако, Ф. Корелли, Ю. Бьерлинга, Л. Паваротти и других,

а также современных теноров.

2. Исполнительское искусство выдающихся сопрано (Р.Тебальди, М. Каллас, М. Френи, Д. Сазарленд, Б.Нильсен, М. Кабалье, Г. Кавалевой и других, а также современных).

3. Исполнительское искусство выдающихся меццо-сопрано (Ф. Барбьери, Д. Семионато, М. Хорн, И. Архипова и других, а также современных).

4. Исполнительское искусство выдающихся баритонов (М. Баттистини, Т. Руффо, Д.Бекки, Л.Нуччи, Капучилли, Мигай, Лисициан и другие, современные баритоны).

5. Исполнительское искусство выдающихся басов (Ф.Шаляпин, Б. Христов, Н. Гяуров, Ф. Фурланетто, Н. Охотников и другие, а также современные басы).

Промежуточная аттестация

Перечень вопросов к экзамену

1. Понятие национальной вокальной школы и составляющие её элементы.
2. Вокально-методические принципы обучения пению в старой итальянской школе.
3. Искусство «bel canto» как фундаментальная основа развития мирового вокального искусства.
4. Искусство кастратов.
5. Школа примарного тона (Ф Шмидт, Ю. Гей).
6. Основные характеристики русской вокальной школы.
7. Вокально-методические принципы М.И. Глинки.
8. Влияние теории немецкого физиолога Мандля на мировую вокальную методику 19-20 веков.
9. Учение о высшей нервной деятельности (Павлов, Сеченов, Фролов) и современная вокальная методика.
10. Строение голосового аппарата певца с точки зрения современной науки.
11. Понятие дыхания в пении с точки зрения современной науки.
12. Артикуляция в пении.
13. Вокалисты (привести исторические примеры всех типов певческих голосов), оказавшие влияние на эстетику эталонного звучания певческих голосов и формирование певца-актёра.

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В фонды оценочных средств входят различные виды деятельности ассистента-стажера:

- аналитические занятия (обсуждение изложенного преподавателем

материала после каждой лекции с целью уяснения практического значения теоретических положений, изложенных в ней);

- доклады, подготовленные под руководством профессора и прочитанные самими ассистентами-стажерами (темы докладов ассистентов-стажёров могут быть взяты как из настоящего тезисного плана, так и избраны самими ассистентами-стажерами по согласованию с профессором, возможными темами для докладов может быть реферирование зарубежной или русской специальной литературы по теории и истории вокального исполнительства;

- семинары (обучающиеся выступают с краткими сообщениями по проблемам вокального исполнительства на основе лекционного курса и самостоятельного изучения рекомендованной литературы и других источников (интернет), с последующим обсуждением после их выступления);

- вопросы к экзамену.

Процедура экзамена регламентируется Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова».

Шкала оценивания

Оценка «отлично» выставляется в случае, если обучающийся свободно владеет фактическим материалом по вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он методологически грамотно его выстраивает, правильно пользуется терминологией, оценивает историко-стилевой контекст, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда обучающийся, владея материалом по заданному вопросу, знает факты, умеет правильно сделать выводы, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если обучающийся затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение обучающегося изложить материал с соблюдением норм русского языка, без вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда обучающийся слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда обучающийся допускает серьезные ошибки при ответе, путается терминологии, не знает методологических основ вокального исполнительства. Эта же оценка выставляется в случае, когда обучающийся не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При

этом обучающийся не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.