

УДК 784

Составитель: Е.Н. Кириосова

Рецензент:

Заслуженная артистка РФ, профессор *И.Ф. Стародубцева*

История вокального искусства: методические указания по подготовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Исполнительство» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кириосова. Курск, 2021. 16 с. Библиогр.: с. 15.

Содержат введение, рекомендации по подготовке обучающихся к практическим занятиям, темы практических занятий по очной и очно-заочной формам обучения, рассматриваемые на практических занятиях вопросы и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «История вокального искусства» для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов очной и очно-заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,84. Тираж 100 экз. Заказ *184* . Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение. Рекомендации по подготовке обучающихся к практическим занятиям.....	4
2 Тематика практических занятий и рассматриваемые вопросы (очная форма обучения).....	6
3 Тематика практических занятий и рассматриваемые вопросы (очно-заочная форма обучения).....	13
Библиография.....	15

1 Введение. Рекомендации по подготовке обучающихся к практическим занятиям

Методические указания составлены для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Исполнительство», на основе требований ФГОС ВО по направлению 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата), и предназначены для подготовки обучающихся очной и очно-заочной форм обучения к практическим занятиям по дисциплине «История вокального искусства».

Практические занятия направлены на углубление знаний студентов по истории ведущих академических вокальных школ, на формирование умений, навыков и опыта аналитического подхода к явлениям вокального искусства для последующей реализации в профессиональной деятельности.

Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «История вокального искусства» (применение информационно-коммуникационных технологий в процессе работы с музыкальными сайтами; изучение энциклопедических и справочных ресурсов сети «Интернет»; просмотр видеоматериалов на портале YouTube; анализ конкретных ситуаций, использование элементов проблемного метода и дискуссии) способствуют формированию компетенций и решению образовательных, воспитательных и развивающих задач дисциплины. Важнейшими среди них являются: овладение знаниями в области истории становления и развития академического вокального искусства в западноевропейских странах и России; формирование умений и навыков работы с текстовыми, звуковыми, видеоматериалами, в которых представлено творческое и педагогическое наследие выдающихся оперных и камерных певцов; подготовка студентов на примере лучших образцов вокальной и вокально-инструментальной музыки к профессиональной деятельности.

В процессе подготовки к практическим занятиям и их проведения у обучающихся формируются и систематизируются знания в сфере терминологии по истории вокального искусства (в том числе, уточняются понятия «исполнительская интерпретация», «национальная школа», «исполнительский стиль»); по периодизации ис-

торического развития академического вокального искусства в Италии, Франции, Германии, России вплоть до настоящего времени; в области исторического развития жанров оперной и вокально-инструментальной музыки; композиторского творчества в ракурсе истории вокального искусства и национальных вокальных школ; специфических особенностей индивидуально-исполнительских, национальных, жанрово-стилевых аспектов вокального искусства; творческого и педагогического наследия представителей оперного и концертно-камерного вокального исполнительства.

Обучающиеся приобретают умение работать с широким кругом источников по истории академического пения (учебной и научной литературой, ресурсами сети «Интернет»); выявлять творческие компоненты в вокально-исполнительской деятельности мастеров академического пения; осуществлять анализ вокального исполнения на основе выявления жанрово-стилевых признаков произведений; интерпретировать явления вокального исполнительства с точки зрения роли искусства в человеческой жизнедеятельности.

Навыки, которыми овладевают студенты в процессе изучения дисциплины «История вокального искусства» и которые отрабатываются на практических занятиях, – навыки стилового анализа и культурно-исторической оценки явлений вокального исполнительства как вида творческой деятельности; использования методологии анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации; сопоставительного анализа национальных школ, исполнительских стилей, творчества выдающихся певцов прошлого и современности.

2 Тематика практических занятий и рассматриваемые вопросы (очная форма обучения)

6 семестр

1. Итальянская вокальная школа: Истоки итальянской вокальной школы, ее становление и развитие в XII-XVIII веках

1. Истоки итальянской вокальной школы, ее становление и развитие в XVII-XVIII веках.
2. Становление и развитие жанра оперы. Крупнейшие композиторы (Я. Пери, Дж. Каччини, К. Монтеверди, А. Скарлатти, Дж. Перголези, Д. Чимароза) и исполнители-певцы (Фр. Куццони, Ф. Бордони, К. Габриелли, Г. Каффарелли, К. Фаринелли, Г. Пакьяротти, Дж. Виганони), вокальная педагогика.

2. Итальянская вокальная школа: Итальянское вокальное искусство XIX века

1. Композиторы Италии XIX века (Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Верди).
2. Итальянские певцы XIX века (М. Гарсиа, сестры Гризи, Л. Лабланш, Д. Рубини, И. Кольбран, Д. Паста, Д. Ронкони, Дж. Стреппони, А. Патти и др.).
3. Вокальная педагогика (Ф. Ламперти и др.)

3. Итальянская вокальная школа: Итальянское вокальное искусство конца XIX – XX веков

1. Воплощение веризма в опере (П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини). Творчество Л. Даллапикколы.
2. Исполнители (Э. Карузо, М. Баттистини, Т. Даль Монте, Б. Джильи, Т. Руффо, Р. Тебальди, М. Каллас, Л. Паваротти, М. Дель Монако, Р. Скотто, М. Френи, К. Риччарелли и др.).
3. Современная система воспитания певцов.
4. Крупнейшие оперные театры (Ла Скала, Арена ди Верона).

4. Французская вокальная школа: Истоки французской вокальной школы, ее формирование и развитие в XVIII-XIX веках

1. Истоки французской вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII века.
2. Оперное творчество Ж.-Б. Люлли, реформа К.-В. Глюка.
3. Вокальная педагогика (Б. де Басилли, Ж. Госсек и др.).
4. Вокальное искусство XIX века.
5. Формирование «большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер, Дж. Россини).
6. Реализм в оперном искусстве (Ж. Бизе), лирическая опера (Ш. Гуно, Л. Делиб, Ж. Массне, К. Сен-Санс).
7. Подготовка певцов (К. Дюпре, М. Гарсиа).

5. Французская вокальная школа: Французское вокальное искусство конца XIX – XX веков.

1. Музыкальный импрессионизм (оперное и камерно-вокальное творчество К. Дебюсси, М. Равеля).
2. Творчество Ф. Пуленка.
3. Академические певцы (М. Гарден, Л. Дюваль и др.).
4. Вокальная педагогика (Р. Дюгамель и др.).
5. Оперные театры Франции.

6. Немецкая вокальная школа: Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до середины XIX века

1. Значение творчества Г. Шютца, Г.-Ф. Генделя, И. Маттесона, И.-С. Баха, Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена, К.-М. Вебера в формировании немецкой вокальной школы.
2. Немецкие вокалисты (И. Шиканедер, Г. Зонтаг, В. Шрёдер-Девриент и др.).

7. Немецкая вокальная школа: Развитие немецкого вокального искусства с середины XIX до конца XX века

1. Значение творчества Р. Вагнера, Р. Штрауса, А. Шёнберга, А. Берга, К. Орфа для обновления вокальной техники.
2. Немецкие вокалисты середины XIX – конца XX века (М. Шнорр, Л. Леман, Э. Гура, А. Шеме, Э. Шварцкопф,

- Г. Лейб, Т. Адам, Ф. Хибнер и др.).
3. Вокальная педагогика (Ф. Шмитт, Ю. Гей).
 4. Оперные театры Германии.

8. Современное западноевропейское вокальное искусство: Вокальное искусство Италии и Франции

1. Ведущие тенденции в современном вокальном исполнительстве европейских стран: нивелировка национальных школ, становление эталонного звучания.
2. Вокальное искусство Италии, сеть оперных театров. Атональная и авангардная музыка (Л. Ноно, Дж. Менотти).
3. Интенсификация оперной жизни Франции. Роль театров в воспитании молодых оперных исполнителей.
4. Творчество О. Мессиана («Франциск Ассизский»).

9. Современное западноевропейское вокальное искусство: Вокальное искусство Германии и Австрии. Оперные театры мира

1. Характерные черты современной немецкой оперной культуры.
2. Ведущие театры Германии и Австрии.
3. Роль зальцбургских фестивалей.
4. Оперные театры мира – лондонский «Ковент-Гарден», Венская государственная опера, цюрихский «Опернхаус», «Лицео» в Барселоне, «Королевская опера» в Стокгольме, «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, «Колон» в Буэнос-Айресе.
5. Выдающиеся современные исполнители (К. Альварес, К. Риччарелли, Ч. Бартоли, Р. Аланьо и др.).

7 семестр

10. История русской вокальной школы: Истоки русской национальной вокальной школы

1. Русская народная песня как основа национального вокального стиля.
2. Образно-стилистические особенности русской духовной музыки. Система воспитания церковного певца.

11. История русской вокальной школы: Развитие светского вокального искусства второй половины XVII века – первой четверти XIX века

1. Европейские труппы в России.
2. Ранняя русская опера (М. Соколовский, Е. Фомин, В. Пашкевич).
3. Певцы XVIII – первой четверти XIX веков (А. Крутицкий, А. Злов, П. Жемчугова, Е. Уранова-Сандунова, Ж. Фодор-Менвьель и др.).
4. Вокальная педагогика второй половины XVII века – первой четверти XIX века.

12. История русской вокальной школы: Становление русской классической вокальной школы в середине XIX века

1. Оперно-вокальное творчество А. Верстовского, М. Глинки, А. Даргомыжского.
2. Исполнители (О. Петров, А. Петрова-Воробьева, С. Гулак-Артемовский, Д. Леонова, М. Шиловская и др.).
3. Педагогическая деятельность М. Глинки, А. Варламова, А. Даргомыжского.

13. История русской вокальной школы: Музыкальная жизнь России 1860-1870-х годов и развитие русской певческой культуры

1. Развитие жанров оперы и камерно-вокальной музыки во второй половине XIX века.
2. Система воспитания певцов, открытие Петербургской и Московской консерваторий.

14. История русской вокальной школы: Развитие русского вокального искусства конца XIX – начала XX века

1. Расцвет русской оперной культуры.
2. Певцы-интерпретаторы музыки М. Мусоргского, А. Бородина, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова (Ф. Стравинский, Н. Фигнер, Е. Мравина, М. Славина, Е. Лавровская, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая, Н. Забела-Врубель и др.).

3. Частные оперные театры С. Мамонтова, С. Зимина.
4. Триумфы «Русских сезонов» С. Дягилева.

15. История русской вокальной школы: Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов.

1. Система воспитания певцов в XIX веке (деятельность У. Мазетти, И. Прянишникова, А. Додонова, С. Сонки и др.).
2. А. Нежданова, Л. Собинов, И. Ершов – выдающиеся русские исполнители.
3. Влияние творчества Ф. Шаляпина на мировую музыкальную культуру.

16. История отечественного вокального искусства советского периода: Становление и развитие советского вокального искусства (с 1917 по 1941 годы)

1. Сложности и противоречия развития советского оперного искусства.
2. Вокально-исполнительское искусство.
3. Деятельность К. Станиславского, В. Немировича-Данченко, В. Мейерхольда.

17. История отечественного вокального искусства советского периода: Выдающиеся советские оперные исполнители

1. Оперное творчество С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Т. Хренникова.
2. Выдающиеся мастера советских оперных театров (А. Пирогов, И. Козловский, М. Рейзен, С. Лемешев, Г. Нэлепп и др.).
3. Оперные певицы (Н. Шпиллер, М. Максакова, Н. Обухова, К. Держинская, В. Барсова и др.).

18. История отечественного вокального искусства советского периода: Выдающиеся советские исполнители камерно-вокальной музыки

1. Камерно-вокальное творчество советских композиторов.
2. Известные исполнители камерной музыки (З. Лодий, А. Доливо, Н. Дорлиак).

19. История отечественного вокального искусства советского периода: Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и послевоенных десятилетий

1. Вокальное исполнительство в годы Великой Отечественной войны и послевоенные десятилетия.
2. Развитие оперной и камерно-вокальной музыки.
3. Конкурсы певцов.

20. История отечественного вокального искусства советского периода: Развитие вокальной культуры второй половины XX века

1. Вокальные фестивали и конкурсы.
2. Система подготовки вокальных кадров.
3. Научные работы в области пения.

21. История отечественного вокального искусства советского периода: Ведущие исполнители оперных театров страны

1. Творчество И. Масленниковой, Г. Вишневской, Е. Образцовой, И. Архиповой, И. Богачевой и др.
2. Ведущие певцы (П. Лисициан, А. Кривченя, П. Бурчуладзе, А. Батурин, А. Ведерников, В. Ивановский и др.).

22. Вокальное искусство России второй половины XX – начала XXI веков: Оперное и камерно-вокальное творчество отечественных композиторов

1. Оперы второй половины XX – начала XXI веков (С. Прокофьев, Д. Кабалевский, К. Молчанов, Ю. Шапорин, А. Холминов, Р. Щедрин, А. Шнитке, А. Рыбников, С. Слонимский и др.).
2. Камерно-вокальное творчество отечественных композиторов во второй половине XX – начале XXI веков (С. Губайдулина и др.).

23. Вокальное искусство России конца XX – начала XXI веков: Музыкальные театры и концертные организации

1. Современные отечественные музыкальные театры.
2. Концертные организации конца XIX – начала XXI веков.

***24. Вокальное искусство России конца XX – начала XXI веков:
Выдающиеся современные отечественные исполнители***

1. Вокалисты – продолжатели классических традиций русской вокальной школы (В. Атлантов, С. Лейферкус, Т. Синявская, М. Касрашвили и др.).
2. Ведущие исполнители современности (В. Бальжинимаев, О. Бородина, Г. Горчакова, М. Гулегина, В. Моторин, А. Нетребко, Д. Хворостовский и др.).

***25. Вокальное искусство России конца XX – начала XXI веков:
Вокальные конкурсы и фестивали***

1. Отечественные вокальные конкурсы.
2. Вокальные фестивали.

***26. Вокальное искусство России конца XX – начала XXI веков:
Русские певцы – лауреаты конкурса имени П.И. Чайковского***

Просмотр и обсуждение конкурсных выступлений и концертных номеров в исполнении лауреатов конкурса (В. Атлантов, Е. Нестеренко, Н. Огренич, И. Пономаренко, В. Пивоваров, Н. Сторожев, П. Бурчуладзе, Г. Грицюк, А. Морозов, М. Казаков).

27. Вокальное искусство России XX – начала XXI веков: Русские певицы – победительницы конкурса имени П.И. Чайковского

Просмотр и обсуждение конкурсных выступлений и концертных номеров в исполнении победительниц конкурса (Е. Образцова, Т. Синявская, Л. Сергиенко, Л. Шемчук, Л. Забияста, Н. Ерасова, М. Лапина, А. Афанасьева-Адамова, А. Шагимуратова, Ю. Маточкина).

3 Тематика практических занятий и рассматриваемые вопросы (очно-заочная форма обучения)

6 семестр

1. Итальянская вокальная школа

1. Истоки итальянской вокальной школы, ее становление и развитие в XII-XVIII веках.
2. Итальянское вокальное искусство XIX века.
3. Итальянское вокальное искусство XX века

2. Французская вокальная школа

1. Истоки французской вокальной школы, ее формирование и развитие до середины XIX века.
2. Французское вокальное искусство XIX-XX веков

3. Немецкая вокальная школа. Современное западноевропейское вокальное искусство

1. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие до середины XIX века.
2. Развитие немецкого вокального искусства с середины XIX до конца XX века.
3. Современное вокальное искусство Италии и Франции, Германии и Австрии.
4. Оперные театры мира

7 семестр

4. История русской вокальной школы (XVII – первая половина XIX века)

1. Истоки русской национальной вокальной школы.
2. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII века – первой четверти XIX века.
3. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX века.

5. История русской вокальной школы (вторая половина XIX – начало XX века)

1. Музыкальная жизнь России 1860-1870-х годов и развитие русской певческой культуры.
2. Развитие русского вокального искусства конца XIX – начала XX века.
3. Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов.
4. Влияние творчества Ф. Шаляпина на мировую вокальную культуру.

6. История отечественного вокального искусства советского периода

1. Становление и развитие советского вокального искусства (с 1917 по 1941 годы).
2. Выдающиеся советские исполнители оперной и камерно-вокальной музыки.
3. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и послевоенных десятилетий.
4. Вокальное искусство второй половины XX века.
5. Ведущие исполнители оперных театров страны.

7. Вокальное искусство России конца XX – начала XXI веков

1. Оперное и камерно-вокальное творчество отечественных композиторов.
2. Музыкальные театры и концертные организации.
3. Выдающиеся современные отечественные исполнители.
4. Вокальные конкурсы и фестивали.
5. Русские певцы и певицы – лауреаты конкурса имени П.И. Чайковского.

Библиография

1. Бельская, Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации [Текст] : учебное пособие / Е. В. Бельская. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 159 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 148-149. – ISBN 978-5-8114-1546-5 (Лань). – ISBN 978-5-91938-099-3 (Планета музыки) : 377.10 р.
2. Варламов, А. Е. Полная школа пения [Текст] : учебное пособие / А. Е. Варламов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. – 120 с. : нот. – ISBN 978-5-8114-08 75-7 : 204.00 р., 303.94 р.
3. Голубин, Г. Звезды мировой оперы и мастера вокального искусства: на волне радиопередач [Электронный ресурс] / Г. Голубин. – Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2016. – 410 с. : ил. – Режим доступа : <https://biblioclub.ru/>.
4. Голубин, Г. Корифеи русской оперной сцены: на волне радиопередач [Электронный ресурс] / Г. Голубин. – Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2016. – 387 с. : ил. – Режим доступа : <https://biblioclub.ru/>.
5. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики [Электронный ресурс] / Л. Б. Дмитриев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 675 с. – Режим доступа : <https://biblioclub.ru/>.
6. История музыки (зарубежной) [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины / сост. О. В. Гусева. – Кемерово : КемГУКИ, 2014. – 131 с. – Режим доступа : <https://biblioclub.ru/>.
7. История русской музыки [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / сост. О. В. Сокол. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 75 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
8. Ламперти, Дж.-Б. Техника бельканто [Текст] : учебное пособие / Джованни Баттиста Ламперти ; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. – Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2013. – 47 с. : ноты. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1578-6 (Лань). – ISBN 978-5-91938-112-9 (Планета музыки) : 153.22 р.

9. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX-XX веков [Электронный ресурс] : методическое пособие / К. Ф. Никольская-Береговская. – Москва : Языки русской культуры, 1998. – 192 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
10. Плужников, К. И. Вокальное искусство [Текст] : учебное пособие / К. И. Плужников. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-14 45-1 : 210.00 р.
11. Сладкопевец, Р. В. Становление вокальных школ в Западной Европе и в России [Электронный ресурс] : монография / Р. В. Сладкопевец ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : МПГУ, 2015. – 108 с. – Библиогр. в кн. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
12. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству [Текст] : учебное пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 157, [2] с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиография: с. 147-157. – ISBN 978-5-8114-1780-3 (Лань). – ISBN 978-5-91938-177-8 (Планета музыки) : 308.74 р.
13. Современная музыка [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / сост. И. Г. Умнова. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 138 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
14. Стеблянко, А. А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его величество звук [Комплект] : учебное пособие / А. А. Стеблянко. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 43, [2] с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1702-5 (Лань). – ISBN 978-5-91938-151-8 (Планета музыки) : 342.00 р.