

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Мастера вокального искусства**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Академическое пение»**

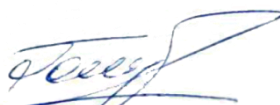
**Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

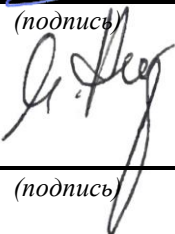
Н.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.С.Агин
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.А. Науменко
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Дмитриева Н.А., доцент кафедры сольного пения №1 РАМ им. Гнесиных, декан вокального факультета

Агин М.С. заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ, канд. педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой сольного пения №1 РАМ им. Гнесиных

І. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Мастера вокального искусства» - раскрытие истории отечественного вокального искусства как важнейшего явления музыкальной культуры страны.

Задачи дисциплины:

1. выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и прежде всего оперной музыки;
2. раскрытие, в свою очередь, зависимости эволюции вокальной методики от задач вокального исполнительства;
3. характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ;
4. ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики XXVIII-XXI веков.

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;– сущность и структуру образовательных процессов;– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися;– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования;– составлять индивидуальные планы

	<p>обучающихся;</p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.
<p>ПК-1. Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
--	---

Объём дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного года обучения (3-4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	-	4
Аудиторные занятия		62		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Раздел I. ИСТОРИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Тема 1. Истоки русской национальной вокальной школы

Народная вокальная культура. Известные исполнители – Арина Федосова, Рябинины, Клещев и др.

Характеристика церковной вокальной культуры IX–XVII веков. Успехи Школьной драмы Киевской духовной академии.

Педагогика церковной культуры. Система воспитания певца. Обучение пению в хорах Государевых певчих дьяков.

Тема 2. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII века – первой четверти XIX века.

Выдающиеся оперные певцы XVIII века

Проникновение итальянской вокальной музыки в Россию (1731). Ф. Арайя и его деятельность в России.

Первая опера, написанная на русский текст и исполненная русскими певцами, «Цефал и Прокрис» Ф. Арайи и А. Сумарокова (1755). Открытие общедоступного театра в Петербурге оперным спектаклем «Танюша» Ф. Волкова (1756). Возникновение первых русских опер.

Антрепризы Локателли, Книппера и Медокса в Москве и Петербурге.

Появление французской комической оперы в России (1764). Роль иностранных музыкантов в развитии отечественной музыки.

Оперная культура крепостных театров Долгоруких, Волконских, Шереметевых, Воронцовых, Апраксиных.

Выдающиеся оперные певцы XVIII века: А. Крутицкий, В. Самойлов, Я. Воробьев, Ст. Евстафьев, Т. Белогородский и Е. Белогородская, А. Ожогин, А. Злов, П. Жемчугова.

Тема 3. Выдающиеся оперные певцы первой четверти XIX века

Искусство певцов первой четверти XIX века: Е. Урановой-Сандуновой, В. Самойлова, А. Ивановой, Ж. Фодо-Менвель – вершина развития культуры XVIII века.

Разъединение оперной и драматической трупп при Кавосе (1803).
Начальный этап развития отечественной критики.

Тема 4. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX века

Характеристика предглинкинской эпохи.

Романтические музыкально-сценические произведения А. Верстовского (1799–1862): «Пан Твардовский» (1828), «Аскольдова могила» (1835), «Громобой» (1857) и др.

М. Глинка (1804–1857) – создатель первой русской национальной классической оперы. Основоположник русской академической вокальной школы. Оперы Глинки: «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) – начало развития двух направлений в оперном творчестве русских композиторов.

Новаторство А. Даргомыжского (1813–1869) в развитии выразительных возможностей речитатива, отражение интонаций разговорной речи в мелодике вокальных партий.

Значение высокого профессионализма музыкальной критики в развитии русской вокальной культуры.

Тема 5. Музыкальная жизнь России 1860-1870-х годов.

Выдающиеся певцы XIX века

Характеристика эпохи. Метод критического реализма как одно из основных стилистических направлений в искусстве.

Положение русской оперы в театрах Москвы и Петербурга. Роль прогрессивных музыкантов и критиков в дальнейшем развитии русской оперы и национальной вокальной школы (П. Чайковский, Ц. Кюи, В. Стасов, А. Серов, Н. Кашкин, Г. Ларош и др.)

Открытие Мариинского театра (1860).

Выдающиеся певцы – пропагандисты русской музыки: О. Петров, Д. Леонова, Ю. Платонова, И. Мельников, А. Лавровская, Ф. Комиссаржевский, А. Меньшикова, А. Александрова-Кочетова.

Тема 6. Развитие русского вокального искусства конца XIX - начала XX века (Ф.Стравинский, Н.Фигнер, Е.Мравина, М.Славина и др.)

Национальная самобытность композиторов «Могучей кучки» (М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи).

Расцвет русской оперной культуры. Общие и индивидуальные черты стилей композиторов М. Мусоргского (1839–1881), П. Чайковского (1840–1893), Н. Римского-Корсакова (1844–1908) и их вокально-эстетические взгляды. Вокально-технические, исполнительские и актерские задачи; сложности воплощения вокальной музыки композиторов.

Первые интерпретаторы оперной музыки Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Ф. Стравинский и Н. Фигнер (два исполнительских направления); Е. Мравина, М. Славина, М. Каменская, М. Климентова-Муромцева, Е. Лавровская, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая, И. Тартаков и др.

Характеристика оперной культуры Большого и Мариинского театров.

Появление частных оперных театров и их значение в развитии русской культуры.

Московская частная опера – театр С.И. Мамонтова.
Опера С.И. Зимина (1904–1917).

Тема 7. Выдающиеся певцы предреволюционного периода (Е.Збруева, В.Касторский, И.Алчевский, Ф.Литвин и др.)

Плеяда выдающихся певцов предреволюционного периода, исполнителей русской и западноевропейской оперной классики: Е. Збруева, М. Бенуа, Н. Ермоленко-Южина, В. Касторский, Л. Сибиряков, П. Андреев, В. Петров, М. Бакланов, Д. Смирнов, И. Алчевский, Ф. Литвин.

Гастроли русских певцов за рубежом. Триумфы Русских сезонов С.П. Дягилева в Париже. Мировое признание русского театра и его национальной вокальной школы.

Оперные певцы – пропагандисты камерной классики и современной музыки.

Тема 8. Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов – А.Неждановой, Л.Собинова, И.Ершова.

А. Нежданова, Л. Собинов, И. Ершов – выдающиеся русские певцы. Жизненный и творческий путь.

Тема 9. Влияние творчества Ф.И. Шаляпина на мировую вокальную культуру

Великий русский певец Ф.И. Шаляпин – непревзойденный мастер мирового оперного театра.

Значение творчества Шаляпина для современного отечественного и зарубежного вокального искусства.

Определяющее влияние представителей творческой интеллигенции различных видов искусства (художников, актеров, композиторов и т.д.) на становление выдающихся русских певцов-исполнителей.

2 семестр

Раздел II. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 1. Становление и развитие советского вокального искусства (с 1917 по 1941 год)

Характеристика искусства революционного времени. Новые формы зрелищных представлений первых революционных лет. Значение авторитета великих русских певцов в формировании репертуара театров.

Репертуар оперного театра 1920-х годов (И. Стравинский, А. Пащенко, Р. Глиэр и др.).

Первые оперные студии и их творческие цели. Значение К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в воспитании певца-актера и в создании спектакля; репертуар и различие художественных направлений. Новаторство и художественный облик оперных спектаклей В.Э. Меерхольда.

1930-е годы. Первые постановки опер С. Прокофьева (1891–1953), Д. Шостаковича (1906–1975).

Первые советские оперы: «Тихий Дон» (1935) и «Поднятая целина» (1937) И. Дзержинского; «Кола Брюньон» («Мастер из Кламси») (1938) Д. Кабалевского; «В бурю» (1939) Т. Хренникова на сценах театров.

История вокального искусства советских республик в период с 1917 по 1941 год. Выдающиеся певцы национальных республик: К. Байсеитова, Х. Насырова, Т. Сазандарян, М. Литвиненко-Вольгельмут, О. Петрусенко, Бюль-Бюль (М. Мамедов) и др.; их вокальная и актерская культура.

Выдающиеся исполнители камерной русской, зарубежной классики и новой советской музыки: М. Оленина-д'Альгейм, З. Лодий, Л. Доливо, А. Малюта, Н. Дорлиак. Характеристика исполнительской деятельности.

Тема 2. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины XX века (до 1970-х годов)

Оперные театры страны в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие. Оперное творчество М. Коваля, Э. Каппа, Д. Торадзе, Ю. Мейтуса, С. Прокофьева, Д. Кабалевского, К. Молчанова и других композиторов.

Выступления мастеров оперного пения на фронтах (фронтовые бригады), в госпиталях и воинских частях (М. Михайлов, Н. Шпиллер, И. Козловский, М. Максакова, С. Лемешев, С. Преображенская, Г. Нэлепп, В. Давыдова, М. Рейзен, П. Лисициан и многие другие).

Оперное творчество композиторов середины XX века: А. Спадавеккиа, Ю. Шапорина, В. Шебалина, А. Холминова.

Тема 3. Развитие вокальной культуры второй половины XX века (до 1991 года)

Оперные театры страны 1970–1991 годов. Русская классика, советские оперы, оперы зарубежных композиторов на сценах театров. Успехи развития национальной оперы.

Появление новых оперных спектаклей: С. Слонимского; К. Молчанова, Р. Щедрина, А. Спадавеккиа, А. Рыбникова, А. Николаева, М. Таривердиева, Ю. Фалика, А. Холминова, Т. Хренникова. Возросшие требования к уровню исполнительского мастерства певца-актера.

Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством Б.А. Покровского (1972). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра. Перспективы развития камерных театров.

Достижения оперного искусства союзных и автономных республик. Стилистическое разнообразие репертуара и рост технического и исполнительского мастерства. Формирование академических театров республик. Дни культуры республик в городах страны.

Тема 4. Ведущие певцы национальных театров Советского Союза

Ведущие певцы национальных театров: Азербайджана (Бюль-Бюль), Армении (Т. Сазандарян), Белоруссии (Л. Александровская), Грузии (Н. Андгуладзе, П. Бурчуладзе), Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии (М. Биешу), Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины (Л. Забияста, Д. Гнатюк, З. Гайдай, Н. Огренич), Эстонии (Г. Отс), Башкирии (А. и И. Абдразаковы), Бурятии (Б. Минжилеин), Татарии (З. Сунгатулина).

Выдающиеся камерные певцы: А. Доливо, Н. Казанцева, З. Долуханова, Н. Юренева и др.

Развитие творческих контактов советских театров с зарубежными. Гастроли советских артистов и театров за рубежом.

Международные и всесоюзные конкурсы певцов и их лауреаты. Успехи певцов национальных республик на всесоюзных и международных конкурсах. Практика республиканских и региональных конкурсов.

Раздел III. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА

Тема 1. Вокальное творчество современных композиторов.

Мастера вокального искусства конца XX – начала XXI века

Вокальное творчество современных композиторов – А. Шнитке, С. Слонимского, А. Рыбникова, В. Агафонникова, А. Николаева, В. Тарнопольского, А. Чайковского и др. Новаторская сущность их музыкально-драматургического языка. Новые требования к исполнителям.

Новые виды оперного жанра на пороге XXI века: опера-драма, камерная опера, музыкальный спектакль, музыкальный фарс, опера-мюзикл, рок-опера и др.

Мастера вокального искусства конца XX – начала XXI века: И. Архипова, В. Атлантов, В. Пьявко, Е. Образцова, Е. Нестеренко, М. Биешу, А. Огнивцев, Б. Штоколов, А. Эйзен, М. Касрашвили, З. Соткилава, Г. Ковалева, И. Богачева, К. Плужников, С. Лейферкус и др.

Тема 2. Мастера вокального искусства XXI века

Молодые мастера вокального искусства России: А. Нетребко, Д. Хворостовский, братья А. и И. Абдразаковы, О. Бородина, В. Галузин, Х. Герхмава, Е. Зеленская, М. Казаков, В. Ванеев и др. Новые всероссийские и международные конкурсы и фестивали: Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей» в Калининграде, Международный конкурс молодых

оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Конкурс конкурсов вокалистов в Саратове, Открытый конкурс музыкантов-исполнителей им. Н. Сабитова в Уфе, Всероссийский открытый конкурс вокальной музыки им. Г.В. Свиридова в Курске; ежегодные фестивали: им. Ф.И. Шаляпина в Казани, им. М. Михайлова в Чебоксарах и др.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена по завершению четвертого семестра. Экзаменационные билеты включают три вопроса:

два - по пройденному теоретическому материалу курса (история вокального искусства, вокальная педагогика) и один, связанный с исполнительским искусством ведущих певцов-профессионалов мира и композиторским наследием

В середине учебного года может быть проведен контрольный урок, оцениваемый по результатам работы студента в практических и самостоятельных занятиях.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература

1. Ламперти, Д.Б. Техника бельканто [Электронный ресурс] / Д.Б. Ламперти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/37002>.

2. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ваккаи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8877>

б) Дополнительная литература

1. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60752/#2>

2. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012_ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45993/#2>

3. Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Гарсиа. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 416 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69353>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Студентам необходимо закреплять теоретические знания, полученные в ходе изучения курса, на собственной практике. Важно анализировать полученную информацию и использовать изученные приемы и методы работы с голосовым аппаратом.

2. Организация самостоятельной работы

Изучение данного предмета предполагает не только классную, но и внеклассную работу, которая включает как закрепление пройденного на уроке, так и самостоятельное изучение материала. Прослушивание избранных оперных фрагментов. Подготовка докладов и сообщений о всемирно известных оперных театрах и знаменитых певцах. Для успешного освоения данной дисциплины студент должен стремиться целенаправленно и систематически заниматься самостоятельно. Прежде всего ему необходимо регулярно прослушивать изучаемые произведения, а также фрагменты из него; заучивать наизусть важнейшие темы из этих произведений; составлять краткие конспекты – анализы изучаемых произведений, с использованием материалов, изложенных в основных учебных пособиях. Кроме этого студенту необходимо пользоваться дополнительной литературой и музыкально – энциклопедическими справочниками, углубляющими знания о предмете; более продвинутые студенты могут так же расширять свой музыкальный багаж посредством самостоятельного изучения отдельных произведений, входящих в список дополнительной музыкальной литературы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Дисциплина «Мастера вокального искусства» входит в цикл специальных дисциплин. Ее освоение позволяет правильно выбрать репертуар, грамотно составить концертную программу, дает основы для самостоятельного изучения вокального искусства и пополнения багажа знаний, а также возможность применения их в исполнительской и педагогической работе.

В основу изложения тематического материала программы положены три принципа: монографический, жанрово-стилевой и исторический. Монографический принцип применяется в качестве стержневого во всех разделах программы.

Исполнители, творчество которых имеет выдающееся значение, должны быть охарактеризованы и рассмотрены углубленно и подробно, другие - пройдены в порядке ознакомления.

Темы, в которых характеризуется наследие композитора, нужно начинать, как правило, с ознакомления с особенностями его стиля и творчества, а затем уже переходить к изучению вокальных сочинений. Но иногда возможен и другой путь, позволяющий на основе изучения значительного (знакового) произведения вывести общие музыкальные свойства и закономерности стиля композитора, художественного направления, или даже эпохи.

Анализируя исполнение произведения, как в музыкально-теоретическом, так и в вокальном аспектах, следует подчеркнуть своеобразие способов и приемов изложения, характерные черты вокального письма, которые способствуют становлению музыкальной формы, выявляют логику развития основной музыкальной мысли, создают художественный образ.

Основная форма изучения дисциплины – лекционная. Методика проведения лекции предусматривает: теоретическое изложение материала, анализ изучаемых произведений за инструментом (возможно исполнение произведения вокальным ансамблем из числа студентов), прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей. Изучение некоторых тем может проходить в форме семинаров, практических занятий (посещение репетиций, концертов с последующим кратким устным обсуждением или письменным изложением), докладов, рефератов. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить больший объем материалов курса.