

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра академического пения

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

Зверев С.М.

«10» мая 2015 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ КУРСА.

Курс «История вокального искусства» – познакомить студентов с историей развития зарубежного и отечественного вокального искусства, раскрыть историческую взаимосвязь и приемственность различных вокальных школ и направлений в оперном, камерно-вокальном исполнительстве и вокальной педагогике.

Основная задача курса - воспитать артистов-певцов на основе знаний мировых зарубежных и русских вокальных школ, классической и современной практики искусства вокального исполнительства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО

Дисциплина «История вокального искусства» находится в учебном плане в Разделе **Б.2. Цикл теории и истории музыкального искусства.** Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования и предназначена для студентов вузов культуры.

Дисциплина «История вокального искусства» является базовой для следующих дисциплин: «Сольное пение», «Камерное пение», «Концертно-камерное пение», «Изучение оперных партий» «Вокальный ансамбль», «Оперный класс», «Исполнительская практика».

Преподавание данной дисциплины осуществляется в 5-6 семестрах как лекционно-практические занятия. Преподаватель активно использует интерактивные формы работы (тесты, дискуссии, просмотр видеозаписей с обсуждением материала). Практические занятия воспитывают у студента необходимые навыки самостоятельной работы с литературой и умение кратко, логично и профессионально излагать материал. Для лучшего усвоения курса и его живого восприятия рекомендуется использовать иллюстрированный материал в виде аудио- и видеозаписей. Подбор музыкальных иллюстраций должен представлять вокальное искусство наиболее ярких, характерных для той или иной эпохи исполнителей.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» (МОДУЛЯ):

ОК-4 – способен работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК-5 – умеет применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигает музыкальное произведений в культурно-историческом аспекте

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Общая трудоемкость дисциплины «История вокального искусства» составляет 3 зачетные единицы

Объем курса

Дневное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционно-практические	32+32	144	V, V1
Семинарские	4+4		V, V1
СРС	36+36		V, V1
Виды контроля:	Экзамен		V1
	Курсовая работа		V1

Заочное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционно-практические	6+6	144	V1, VII
Семинарские	2		VII
СРС	32+34		V1, VII
Виды контроля:	Экзамен		VII
	Курсовая работа		VII

Добавлено примечание (L1):

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

				Лек. занят ия 32	Сам. работ а 36	Семи нары 4	РК	
1	Введение. Цель и задачи курса «История вокального искусства»	5	1 2	2	9			Ведение конспектов занятий, изучение специальной литературы
2	Подготовительный период и характеристика периодов развития вокальной музыки		3 4 5 6	8	9			Ведение конспектов занятий, изучение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы
3	Французская вокальная школа XVII-XVIII вв.		7 8 9 10 11 12	10	9	2		Ведение конспектов занятий, изучение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей 2 Рубежный контроль: на 8-ой неделе. Письменная контрольная работа-тесты
4	Немецкая вокальная школа XIV-XX вв.		13 14 15 16 17 18	12	9			Ведение конспектов занятий, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей
		6		32	36	Сем. 4	РК Экз	

5	Итальянская вокальная школа XIX в.	1 2 3 4 5	10	12			Ведение конспектов занятий, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы
6	Французская вокальная школа XIX-XX вв.	6 7 8 9 10 11	10	12	2	2	Ведение конспектов занятий, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы Рубежный контроль на 8-ой неделе: Письменная контрольная работа- тесты
7	Русская вокальная школа	12 13 14 15 16 17 18	12	12	2		Ведение конспектов занятий, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы
	Экзамен					2	Защита курсовой работы Опрос по темам курса по билетам

5. СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Введение. Цель и задачи курса «История вокального искусства».

Периодизация развития зарубежных и отечественных вокальных школ. Выдающиеся исполнители в мировой вокальной практике; выдающиеся вокальные педагоги.

Литература:

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Тема 2. Подготовительный период и характеристика периодов развития вокальной музыки

Подготовительный период. Гвидо Аретинский. Сольное пение. Монодия в греческой музыке. «Арс нова». Творчество трубадуров, труверов, мастерзингеров.

Итальянская народная музыка XV века.

Французская музыка XV-XVI вв.

Певцы и певицы XVI века в Италии. Основоположники нового жанра – Дж. Каччини (1548-1618), Я. Пери (1561-1633).

Дж. Каччини. «Новая музыка». О.Дуранте. «Ария». Флорентийская школа.

Вокально-эстетическое кредо композиторов: провозглашение синтеза поэзии, музыки (пение с сопровождением). Выделение напевно-декламационной партии как наиболее драматически выразительного фактора. Роль украшений в вокальных партиях, реформа речитатива.

Старая итальянская школа. Два течения “бель канто”. Римская, венецианская, неаполитанская школы. Методы старой итальянской школы.

Дж.Манчини (1716-1800) – «Практические мысли и размышления о колоратурном пении» (1723г.).

Г. Манштейн. «Великая болонская школа» (1835г.).

Литература:

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Тема 2. Французская школа XVII-XVIII вв.

Вокальная музыка XVII-XVIII вв. Ж. Люлли (1638-1687) – основоположник французской вокальной школы. «Лирические трагедии» Ж. Люлли – первые образцы французской национальной оперы. Особенности речитатива и его доминирующая роль.

Требования Ж. Люлли к работе с оперными артистами: сочетание аффектированной декламации с выразительной актерской игрой. Оперный театр. Кризис исполнительского искусства.

Реформа Х. Глюка(1714-1987) Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения и драматического действия. Метод Парижской Консерватории (1803). Составители. Основные методические установки.

Дж. Дюпре (1806-1896) – реформатор вокальной методологии. Введение принципа *voix mixte sombre*.

Манюэль Гарсия (1805-1908) – выдающийся ученый и талантливый практик. Школа пения М.Гарсия (1847, 1856).

Прогрессивность вокально-эстетических установок. Определение голоса певца как сложного координированного взаимодействия всех голосообразующих систем.

Кастраты и новая вокальная школа.

Литература:

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Тема 3. Немецкая школа XIV – XX вв.

Старая немецкая школа. Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. Одноголосная песня (григорианский хорал).

Значение творчества Г. Генделя (1685-1759) в развитии немецкой драматургии в области светских жанров: оперы и оратории.

Значение инструментализма И.С. Баха(1685-1750) в формировании немецкой вокальной школы.

Юлиус Штокгаузен и его методика.

Гуго Гольшмит.

Школа примарного тона в Германии.

Значение Ф. Шмитта (1812-1884) – основоположника «Школы примарного тона».

Юлиус Гей (1832-1909) и его школа.

Мюллер-Брунов, А. Вагенман, Г. Армин.

Литература:

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Тема 4. Итальянская школа XIX в.

Новая итальянская школа. Франческо Ламперти и его школа. Дж. Гальвани, Л. Джиральдони. Карелли и его «Искусство пения».

Литература:

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики: учебник – М: Музыка, 2004.
2. Морозов В.П. Резонансная теория искусства пения и вокальная техника выдающихся певцов. – М, 2004
3. Ярославцева Л.К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии 17-20 вв. – М: Изд. Дом «Золотое руно», 2004

Тема 5. Французская школа XIX – XX вв.

Метод Луиджи Ляблама. Генрих Панофна и его «Искусство пения». Маркези и Г.Ниссен-Саломан. К.Эверарди.

Литература:

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Тема 6. Русская школа

Древне-церковная музыка. Первые оперы в России.

Первые оперы М. Глинки.

Школа пения Г. Ниссен-Саломан, К. Эверарди, У. Мазетти.

Исследования Л. Работнова, Е.Малютина, Р.Юссона.

Великие русские певцы и их творчество.

Литература:

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

6.БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА

По лекционным занятиям в 5-6 семестрах:

Посещение одного занятия (из 18-ти) - 1 балл (всего до 18 б)	
Самостоятельная работа (к каждому занятию)	до 18 б
Рубежный контроль (1,2)	до 20 б
Итоговая контр. работа	до 10 б
Премияльные	до 4 б

Итого: до выхода на экзамен – до 70 баллов (максимально)

ШКАЛА ОЦЕНОК ЭКЗАМЕНА

«отлично» -	30 баллов
«хорошо» -	20 баллов
«удовлетворительно» -	15 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на контрольном уроке
В течение семестра максимальное количество баллов – 70 б.
Экзамен (защита курсовой работы и ответ по билетам)-30 б.
В итоге 100 б.

Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость)

100 -85 баллов – «отлично»
84-70 баллов – «хорошо»
69-55 баллов – «удовлетворительно»
Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

7.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих специалистов. Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Домашняя СРС по данному курсу «История вокального искусства» включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам, анализ прослушенного материала (различных певцов-исполнителей оперного и камерного жанров) в соответствии с приобретенными теоретическими знаниями. Такой тип работы особенно важен для студентов. Он направлен на более глубокое и результативное освоение вокальных школ, вокального исполнительства выдающихся певцов), вокального репертуара. Позволяет по-новому осмыслить исполняемые произведения, поставить и решить более сложные художественные задачи.

В процессе освоения курса студентом выполняются курсовая работа, которая осуществляется под руководством ведущего специалиста-педагога. Курсовая работа предоставляется на кафедру за 2 недели до экзамена.

Желательно студентам использовать не только указанные учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В конце У1 семестра проводится экзамен и защита курсовой работы. В экзаменационный билет на экзамене включены 2 вопроса (по истории вокального искусства). Защита курсовой работы происходит во время экзамена (примерные темы курсовых работ, рекомендации к её написанию и требования к защите см. ниже).

Перечень вопросов для экзамена по дисциплине «История вокального искусства»:

1. Гвидо Аретинский и значение его системы обучения (нач. XI в.)
2. Характерные черты монодии в греческой музыке; особенности средневековых многоголосных вокальных форм; вокальное искусство *Ars nova*; особенности вокального исполнительства трубадуров, миннезингеров и мейстерзингеров.
3. Значение итальянской народной музыки и французской музыки XV-XVI вв. для развития вокального искусства.
4. Творчество Царлино, Цакконе. Значение Дж. Каччини и его труда «Новая музыка».
4. Особенности «Флорентийской реформы» и её значение в развитии вокального исполнительства.

5. Характеристика двух течений бельканто. Творчество К. Монтеверди. Сходство и различие римской, венецианской и неаполитанской вокальных школ.
6. Педагогическое наследие Пьетро Франческо Този и значение его труда по вокальной методике.
7. Педагогическое мастерство М. Манчини как представителя Болонской школы.
8. Особенности оперы-буффа. Характерные черты итальянской оперы начала XIX века. Творчество Л. Беллини, Г. Доницетти и их значение для развития вокальной школы.
9. Реформа Х. Глюка и её значение для вокального исполнительства.
10. Основной метод обучения певцов в Парижской консерватории. Значение творчества Дюпре в истории вокального искусства.
11. Педагогическое мастерство Манюэля Гарсия и значение его трактата по вокальному искусству.
12. Особенности «старой» немецкой вокальной школы.
13. Характерные черты «новой» немецкой школы пения.
14. Особенности вокального исполнительства в древнецерковной русской вокальной школе.
17. Основные закономерности развития музыкально-драматического и вокального искусства в России XV-XVII вв.
18. Характерные черты музыкальной культуры в России XVIII века.
19. Творчество А. Варламова и значение его труда «Школа пения».
20. Значение М. Глинки как основоположника русской вокальной школы.
21. Особенности русской вокальной школы Г. Ниссен-Саломан
22. Педагогическое мастерство засл. арт. УССР, профессора Киевской консерватории Е. Муравьевой и особенности её вокальной методики.
23. Значение вокально-педагогической деятельности Камилло Эверарди в России.
24. Особенности русской вокальной школы Умберто Мазетти и значение его труда «Краткие указания по пению моим ученикам
25. Исследования Л. Работнова в области физиологии и акустики певческого голоса.
26. Рентгенологические исследования строения и приспособления голосового аппарата у певцов (Л. Дмитриев).

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Истоки национальной итальянской вокальной школы, её становление и развитие в XVI-XVIII вв.
2. Итальянское вокальное искусство XIX века.
3. Дж. Россини – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы.
4. Французское вокальное искусство XIX века.
5. Истоки французской национальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII века.
6. Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв.
7. Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX века.
8. Развитие немецкого вокального искусства XIX-XX вв.

9. Истоки русской национальной вокальной школы.
10. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII-первой четверти XIX вв.
11. Мастера вокального искусства XX века.
12. Театр «Ла Скала» и выдающиеся итальянские певцы.
13. Искусство пения и вокальная методика Э. Карузо.
14. Моцарт и австрийский театр.
15. Ф. Ламперти – выдающийся певец, педагог.
16. Э. Карузо – величайший тенор мира.
17. Выдающиеся певцы – представители разных стран на сцене «Ла Скала»: Дж. Сезерленд, М. Кабалле, П. Доминго, Х. Каррерас, Б.Христов.
18. Достижения русской вокальной культуры в творчестве великих певцов: Ф. Шаляпина, А. Собинова, А. Неждановой.
19. Творчество Г.Д. Пантофель-Нечецкой
20. Отечественная вокальная школа II половины XX века.

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

1. Выбор темы

Студенту необходимо найти такую тему, которая бы его действительно заинтересовала, соответствовала требованиям профессиональной подготовки, была доступна для понимания и освещения, могла обобщить его знания, полученные как в процессе работы в специальных классах по вокалу, музыкально-теоретических дисциплин, так и в процессе систематического изучения курсов образовательных дисциплин. В этом ему помогут знания полученные в результате лекционных и семинарских занятий, индивидуальных и групповых консультаций, наблюдений в процессе музыкально-педагогической деятельности, участие в дискуссиях по проблемам культуры, образования, осмысление передового опыта учебной и музыкальной деятельности. Можно выбрать либо одну из тем, предложенных в методических указаниях, либо предложить свою, обсудив её с руководителем. Большинство тем включает в себе вопросы, в достаточной степени ещё не решённые на практике, поэтому они требуют от студента исследовательского и прогностического подходов. Ряд тем носит культурно-исторический характер, что связано с необходимостью глубокого изучения предшествующего исполнительского или педагогического опыта, осмысление которого поможет лучше разобраться в современных проблемах учебно-воспитательной деятельности, обогатить свой кругозор.

2. Структура работы

- Введение (1,5 – 2 стр.)
- Теоретическая часть (около 40%)
- Практическая часть (около 40%)
- Заключение (2-3 стр.)
- Список литературы (около 10 наименований)
- Приложения

Во введении необходимо обосновать *актуальность* проблемы как социальный заказ общества и представить ученых, занимавшихся её изучением. Здесь же, помимо обоснования темы, необходимо чётко определить цель и задачи работы.

Цель – конечный результат, к которому должен стремиться студент.

Цель курсовой работы достигается в процессе решения ряда задач.

Задача – это тот вопрос, который необходимо решить, чтобы, в свою очередь, достичь поставленной цели. Желательно ставить не более 4 – 5 задач, вытекающих из цели и помогающих её осуществлению.

Чёткое определение цели и задач поможет составить *план* работы, каждый пункт которого определяется решаемой задачей. Логика плана свидетельствует о глубине изучения теоретического и практического материала, поэтому окончательный вариант уточняется после изучения литературы и проведения

Во введении курсовой работы, наряду с актуальностью, важно обосновать методы исследования избранной проблемы. К ним относятся: теоретические (анализ научной литературы, синтез, дедукция, индукция); эмпирические (наблюдение; беседа; педагогический эксперимент; письменные опросы; изучение продуктов учебной и творческой деятельности; тестирование; математические методы, статистическая обработка результатов на компьютере и другие). Важно помнить, что достоверность полученных данных в процессе опытной работы достигается совокупностью методов (наблюдение и беседа, анкетирование и математические методы, изучение продуктов деятельности тестирование и т.п.).

Основное содержание работы включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретический раздел курсовой работы, как правило, это - первая глава, которая содержит в себе глубокий и всесторонний анализ проблемы. Основанием для анализа и выводов служит изучение специальной литературы. Теснейшим образом с теоретической частью связана следующая часть – практическая, в которой те же проблемы рассматриваются с точки зрения их практического решения.

Во второй главе курсовой работы освещаются вопросы совершенствования методики вокального исполнительства, обучения, преподавания, воспитания и т.п., даётся достаточно подробное описание тех эмпирических методов, которые применялись в работе. Следует представить образцы инструментария исследования, например, программу наблюдения;

программу беседы с учениками, участниками, коллегами; образцы тестов и т.д.

Заключение – важная часть курсовой работы. Оно должно отразить, насколько достигнута цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит студент в процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные рекомендации по совершенствованию вокально-исполнительской деятельности ее организации в условиях учебно-воспитательного процесса, с учётом имеющихся реальных условий и перспектив.

3. Оформление работы

Объем работы (около 25 страниц) зависит от широты темы, эрудиции студента и его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без лишней эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими учёными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не должны быть слишком большими (поллиста). Необходимо указывать в тексте, откуда данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц. Работа предоставляется в рукописном или печатном виде в трех экземплярах.

4. Защита и оценка курсовой работы

Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и недостатки. В рецензии, как правило, даются конкретные рекомендации по уточнению тех или иных вопросов, что позволяет студенту более серьёзно подойти к защите курсовой работы.

Защита – это краткое выступление студента (4-5 минут) с обоснованием выбора темы курсовой результатов, полученных в ходе выполнения работы. Вместе с тем важно отреагировать на замечания, данные в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. Студенту предоставляется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и творчески подойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те или иные вопросы.

Критерии оценки, применяемые к курсовой работе:

- Курсовая работа оценивается положительно, если студент:
- обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель, задачи, этапы исследования,
 - отразил в плане в логической последовательности основные вопросы темы;

- показал владение методами педагогического исследования;
- привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело использовал для раскрытия темы; показал глубину и полноту знаний;
- изложил материал грамотно и доказательно, в соответствии с планом; аргументировал изложение и логически выстроил;
- проявил самостоятельность в разработке темы, творческий подход к решению практических задач;
- проявил умение анализировать, обобщать, размышлять, делать выводы, определять перспективы, находить верные решения психолого-педагогических проблем;
- правильно оформил работу.

Литература:

Далецкий, О. В. Обучение пению. Путь к бельканто. Из опыта педагога [Текст] : учеб. пособие / О. В. Далецкий. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - М. : Фаина, 2011. -

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-4041.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:

Базовый уровень.

- 1) Знать основные периоды развития зарубежных и отечественных вокальных школ
- 2) Уметь пользоваться основными понятиями и терминами при характеристике различных вокальных школ и направлений
- 3) Владеть знаниями об исполнительском мастерстве выдающихся певцов

Продвинутый уровень.

- 1) Знать закономерности исторического развития вокальных школ и направлений
- 2) Уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине.
- 3) Владеть навыками сравнительного анализа вокальных школ и выдающихся исполнителей

Высокий уровень.

- 1) Знать закономерности исторического развития вокальных школ с точки зрения исполнительского мастерства
- 2) Уметь осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по истории вокального исполнительства
- 3). Владеть аналитическим методом исследования различных вокальных школ и исполнительских интерпретаций вокальных произведений исполнителями оперного и камерного искусства, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

Основная литература:

Далецкий, О. В. Обучение пению. Путь к бельканто. Из опыта педагога [Текст] : учеб. пособие / О. В. Далецкий. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - М. : Фаина, 2011. -

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Дополнительная литература:

Музыкальная педагогика. Исполнительство : сб. ст. Вып. 7 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова. - М. : МГУКИ, 2002. - 191 с. - 48-.

Музыкальная педагогика и исполнительство : [сб.ст.]. Вып. IX / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред.: Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2006. - 135с. - 43-.

Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 11 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 210 с. - 160-.

Музыкальная педагогика. Исполнительство [Текст] : сб. ст. Вып. XII / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 193 с. - 120-.

**10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы, музыкальный центр, фортепиано

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки: «Вокальное искусство»

Профилю подготовки- академическое пение

Автор - проф. Киселева Л.Л.

Рецензент(ы)

Документ одобрен на заседании кафедры академического пения.

Протокол № 9 от 10 мая 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра академического пения

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

Зверев С.М.

«10» мая 2015 г

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по дисциплине/ модулю История вокального искусства

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

Компетенции : Ок - 4 ;ПК -5

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В конце У семестра проводится контрольный урок. Студенты предоставляют преподавателю развернутый план анализа одной из пройденных тем курса.

В конце У1 семестра проводится экзамен и защита курсовой работы. В экзаменационный билет на экзамене включены 2 вопроса (по истории вокального искусства).

Защита курсовой работы происходит во время экзамена (примерные темы курсовых работ, рекомендации к её написанию и требования к защите см. ниже).

Перечень вопросов для экзамена по дисциплине «История вокального искусства»:

- ~~2-4~~ Гвидо Аретинский и значение его системы обучения (нач. XI в.)
- ~~5~~. Характерные черты монодии в греческой музыке; особенности средневековых многоголосных вокальных форм; вокальное искусство Ars nova; особенности вокального исполнительства трубадуров, миннезингеров и мейстерзингеров.
- ~~6~~. Значение итальянской народной музыки и французской музыки XV-XVI вв. для развития вокального искусства.
 - ~~4~~. Творчество Царлино, Цакконе. Значение Дж. Каччини и его труда «Новая музыка».
 - ~~12-15~~. Особенности «Флорентийской реформы» и её значение в развитии вокального исполнительства.
 - ~~13-16~~. Характеристика двух течений бельканто. Творчество К. Монтеверди. Сходство и различие римской, венецианской и неаполитанской вокальных школ.
 - ~~14-17~~. Педагогическое наследие Пьетро Франческо Този и значение его труда по вокальной методике.
 - ~~15-18~~. Педагогическое мастерство М. Манчини как представителя Болонской школы.
 - ~~16-19~~. Особенности оперы-буффа. Характерные черты итальянской оперы начала XIX века. Творчество Л. Беллини, Г. Доницетти и их значение для развития вокальной школы.
 - ~~17-20~~. Реформа Х. Глюка и её значение для вокального исполнительства.
 - ~~18-21~~. Основной метод обучения певцов в Парижской консерватории. Значение творчества Дюпре в истории вокального искусства.
 - ~~19-22~~. Педагогическое мастерство Манюэля Гарсия и значение его трактата по вокальному искусству.
- ~~23~~. Особенности «старой» немецкой вокальной школы.
- ~~24~~. Характерные черты «новой» немецкой школы пения.
- ~~25~~. Особенности вокального исполнительства в древнецерковной русской вокальной школе.
- ~~17~~. Основные закономерности развития музыкально-драматического и вокального искусства в России XV-XVII вв.
- ~~18~~. Характерные черты музыкальной культуры в России XVIII века.
- ~~19~~. Творчество А. Варламова и значение его труда «Школа пения».

20. Значение М. Глинки как основоположника русской вокальной школы.
21. Особенности русской вокальной школы Г. Ниссен-Саломан
22. Педагогическое мастерство засл. арт. УССР, профессора Киевской консерватории Е. Муравьевой и особенности её вокальной методики.
23. Значение вокально-педагогической деятельности Камилло Эверарди в России.
24. Особенности русской вокальной школы Умберто Мазетти и значение его труда «Краткие указания по пению моим ученикам»
25. Исследования Л. Работнова в области физиологии и акустики певческого голоса.
26. Рентгенологические исследования строения и приспособления голосового аппарата у певцов (Л. Дмитриев).

Критерии оценок устных ответов

Оценки по 5-ти балльной системе	Устные ответы
«отлично» 5 баллов	Глубокие знания процессов, происходящие в науке и культуре,; актуальных проблем в области современного искусства; выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства; отличные умения осуществлять научные исследования в области музыкальной культуры, искусства; отличное владение навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией. Безупречное владение методическим материалом, отличное знание музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности;
«хорошо» 4 б.	Достаточно хорошие знания процессов, происходящие в науке и культуре,; актуальных проблем в области современного искусства; выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства; хорошие навыки в области осуществления научных исследований в области музыкальной культуры, искусства и педагогики; хорошее владение навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией. Некоторые небольшие ошибки в анализе средств музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических определениях.
«удовлетворительно» - 3 б.	Слабый уровень знания специфики современного искусства, а также музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; актуальных проблем в области искусства; историю и теорию развития современного искусства и выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства и педагогики; слабый уровень владения навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией. Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов

«неудовлетворительно»- 2 б	Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов
----------------------------	---

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

21. Истоки национальной итальянской вокальной школы, её становление и развитие в XVI-XVIII вв.
22. Итальянское вокальное искусство XIX века.
23. Дж. Россини – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы.
24. Французское вокальное искусство XIX века.
25. Истоки французской национальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII века.
26. Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв.
27. Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX века.
28. Развитие немецкого вокального искусства XIX-XX вв.
29. Истоки русской национальной вокальной школы.
30. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII-первой четверти XIX вв.
31. Мастера вокального искусства XX века.
32. Театр «Ла Скала» и выдающиеся итальянские певцы.
33. Искусство пения и вокальная методика Э. Карузо.
34. Моцарт и австрийский театр.
35. Ф. Ламперти – выдающийся певец, педагог.
36. Э. Карузо – величайший тенор мира.
37. Выдающиеся певцы – представители разных стран на сцене «Ла Скала»: Дж. Сезерленд, М. Кабалле, П. Доминго, Х. Каррерас, Б.Христов.
38. Достижения русской вокальной культуры в творчестве великих певцов: Ф.Шаляпина, А. Собинова, А. Неждановой.
39. Творчество Г.Д. Пантофель-Нечецкой
40. Отечественная вокальная школа II половины XX века.

Критерии оценки, применяемые к курсовой работе :

Оценка	Характеристики реферативной работы
Отлично	- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;

	<ul style="list-style-type: none"> - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет музыкальной терминологией.
Хорошо	<ul style="list-style-type: none"> - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет музыкальной терминологией
Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет музыкальной терминологией.
Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет музыкальной терминологией

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

2. Выбор темы Студенту необходимо найти такую тему, которая бы его действительно интересовала, соответствовала требованиям профессиональной подготовки, была доступна для понимания и освещения, могла обобщить его знания, полученные как в процессе работы в специальных классах по вокалу, музыкально-теоретических дисциплин, так и в процессе систематического изучения курсов образовательных дисциплин. В этом ему помогут знания полученные в результате лекционных и семинарских занятий, индивидуальных и групповых консультаций, наблюдений

в процессе музыкально-педагогической деятельности. участие в дискуссиях по проблемам культуры, образования, осмысление передового опыта учебной и музыкальной деятельности. Можно выбрать либо одну из тем, предложенных в методических указаниях, либо предложить свою, обсудив её с руководителем. Большинство тем включает в себе вопросы, в достаточной степени ещё не решённые на практике, поэтому они требуют от студента исследовательского и прогностического подходов. Ряд тем носит культурно-исторический характер, что связано с необходимостью глубокого изучения предшествующего исполнительского или педагогического опыта, осмысление которого поможет лучше разобраться в современных проблемах учебно-воспитательной деятельности, обогатить свой кругозор.

2. Структура работы

- Введение (1,5 – 2 стр.)
- Теоретическая часть (около 40%)
- Практическая часть (около 40%)
- Заключение (2-3 стр.)
- Список литературы (около 10 наименований)
- Приложения

Во введении необходимо обосновать **актуальность** проблемы как социальный заказ общества и представить ученых, занимавшихся её изучением. Здесь же, помимо обоснования темы, необходимо чётко определить цель и задачи работы.

Цель – конечный результат, к которому должен стремиться студент.

Цель курсовой работы достигается в процессе решения ряда задач.

Задача – это тот вопрос, который необходимо решить, чтобы, в свою очередь, достичь поставленной цели. Желательно ставить не более 4 – 5 задач, вытекающих из цели и помогающих её осуществлению.

Чёткое определение цели и задач поможет составить **план** работы, каждый пункт которого определяется решаемой задачей. Логика плана свидетельствует о глубине изучения теоретического и практического материала, поэтому окончательный вариант уточняется после изучения литературы и проведения

Во введении курсовой работы, наряду с актуальностью, важно обосновать **методы исследования** избранной проблемы. К ним относятся: **теоретические** (анализ научной литературы, синтез, дедукция, индукция); **эмпирические** (наблюдение; беседа; педагогический эксперимент; письменные опросы; изучение продуктов учебной и творческой деятельности; тестирование; математические методы, статистическая обработка результатов на компьютере и другие). Важно помнить, что достоверность полученных данных в процессе опытной работы достигается **совокупностью методов** (наблюдение и беседа, анкетирование и математические методы, изучение продуктов деятельности тестирование и т.п.).

Основное содержание работы включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретический раздел курсовой работы, как правило, это - первая глава, которая содержит в себе глубокий и всесторонний анализ проблемы. Основанием для анализа и выводов служит изучение специальной литературы. Теснейшим образом с теоретической частью связана следующая часть – практическая, в которой те же проблемы рассматриваются с точки зрения их практического решения.

Во второй главе курсовой работы освещаются вопросы совершенствования методики вокального исполнительства, обучения, преподавания, воспитания и т.п., даётся достаточно подробное описание тех эмпирических методов, которые применялись в работе. Следует представить образцы инструментария исследования, например, программу наблюдения; программу беседы с учениками, участниками, коллегами; образцы тестов и т.д.

Заключение – важная часть курсовой работы. Оно должно отразить, насколько достигнута цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит студент в процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные рекомендации по совершенствованию вокально-исполнительской деятельности ее организации в условиях учебно-воспитательного процесса, с учётом имеющихся реальных условий и перспектив.

3. Оформление работы

Объем работы (около 25 страниц) зависит от широты темы, эрудиции студента и его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без лишней эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими учёными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не должны быть слишком большими (поллиста). Необходимо указывать в тексте, откуда данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц. Работа предоставляется в рукописном или печатном виде в трех экземплярах.

4. Защита и оценка курсовой работы

Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и недостатки. В рецензии, как правило, даются конкретные рекомендации по уточнению тех или иных вопросов, что позволяет студенту более серьёзно подойти к защите курсовой работы.

Защита – это краткое выступление студента (4-5 минут) с обоснованием выбора темы курсовой работы, полученных в ходе выполнения работы. Вместе с тем важно отреагировать на замечания, данные в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. Студенту предоставляется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и творчески подойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те или иные вопросы.

Критерии оценки, применяемые к курсовой работе:

- Курсовая работа оценивается положительно, если студент:
- обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель, задачи, этапы исследования,
 - отразил в плане в логической последовательности основные вопросы темы;
 - показал владение методами педагогического исследования;
 - привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело использовал для раскрытия темы; показал глубину и полноту знаний;
 - изложил материал грамотно и доказательно, в соответствии с планом; аргументировал изложение и логически выстроил;
 - проявил самостоятельность в разработке темы, творческий подход к решению практических задач;

- проявил умение анализировать, обобщать, размышлять, делать выводы, определять перспективы, находить верные решения психолого-педагогических проблем;
- правильно оформил работу.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Московский государственный институт культуры»

Факультет музыкального искусства

Кафедра академического пения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

Основная задача курса - воспитать артистов-певцов на основе знаний мировых зарубежных и русских вокальных школ, классической и современной практики искусства вокального исполнительства.

Преподаватель активно использует интерактивные формы работы (тесты, дискуссии, просмотр видеозаписей с обсуждением материала). Практические занятия воспитывают у студента необходимые навыки самостоятельной работы с литературой и умение кратко, логично и профессионально излагать материал. Для лучшего усвоения курса и его живого восприятия рекомендуется использовать иллюстрированный материал в виде аудио- и видеозаписей. Подбор музыкальных иллюстраций должен представлять вокальное искусство наиболее ярких, характерных для той или иной эпохи исполнителей.

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих специалистов. Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Домашняя СРС по данному курсу «История вокального искусства» включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам, анализ услышленного материала (различных певцов-исполнителей оперного и камерного жанров) в соответствии с приобретенными теоретическими знаниями. Такой тип работы особенно важен для студентов. Он направлен на более глубокое и результативное освоение вокальных школ, вокального исполнительства выдающихся певцов), вокального репертуара. Позволяет по-новому осмыслить исполняемые произведения, поставить и решить более сложные художественные задачи.

В процессе освоения курса студентом выполняются курсовая работа, которая осуществляется под руководством ведущего специалиста-педагога. Курсовая работа предоставляется на кафедру за 2 недели до экзамена.

Желательно студентам использовать не только указанные учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

Автор - проф. Киселева Л.Л.

