

"Академия хорового искусства имени В.С. Попова"

_____О.А. Красногорова

рабочая программа дисциплины

Квалификация	Магистр
--------------	---------

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108
в том числе:	
аудиторные занятия	66
самостоятельная работа	5,8
часов на контроль	34,4

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3
зачеты 2

Семестр	2	3	Итого
Лекции	16	18	34
Практические	16	16	32
Итого ауд.	32	34	66
Контактная работа	32,2	35,6	67,8
Сам. работа	3,8	2	5,8
Часы на контроль	0	34,4	34,4
Итого	36	72	108

Рабочая программа дисциплины

Теория и история исполнительского искусства

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. №818)

составлена на основании учебного плана:

53.04.02 Академическое пение (уровень магистратуры)

Направление подготовки «Вокальное искусство»

принятого на заседании Ученого совета Академии хорового искусства имени В.С. Попова (Протокол № 1 от 27.02.2023)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

изучение истории самого демократичного и эмоционально воздействующего на аудиторию музыкального искусства, тесно связанного с историей развития человеческого общества и оказывающего опосредованное влияние на те или иные изменения в его социальном развитии в разные эпохи.

Задачи дисциплины:

характеристика основных черт национальных вокальных школ;

рассмотрение искусства выдающихся мастеров вокального исполнительства и педагогических принципов разных стран и эпох

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Знать:

Уровень 1	творчество выдающихся исполнителей ведущих европейских национальных вокальных школ на высоком уровне
Уровень 2	творчество выдающихся исполнителей ведущих европейских национальных вокальных школ на достаточном уровне
Уровень 3	творчество выдающихся исполнителей ведущих европейских национальных вокальных школ на минимальном уровне

Уметь:

Уровень 1	выявлять зависимость принципов вокального исполнительства от определенного этапа развития вокальной музыки на высоком уровне
Уровень 2	выявлять зависимость принципов вокального исполнительства от определенного этапа развития вокальной музыки на достаточном уровне
Уровень 3	выявлять зависимость принципов вокального исполнительства от определенного этапа развития вокальной музыки на минимальном уровне

Владеть:

Уровень 1	навыки формирования критериев собственной оценки явлений вокального исполнительского искусства, основанные на понимании преемственности традиций и новаторства на высоком уровне
Уровень 2	навыки формирования критериев собственной оценки явлений вокального исполнительского искусства, основанные на понимании преемственности традиций и новаторства на достаточном уровне
Уровень 3	навыки формирования критериев собственной оценки явлений вокального исполнительского искусства, основанные на понимании преемственности традиций и новаторства на минимальном уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	творчество выдающихся исполнителей ведущих европейских национальных вокальных школ
3.2	Уметь:
3.2.1	выявлять зависимость принципов вокального исполнительства от определенного этапа развития вокальной музыки
3.3	Владеть:
3.3.1	навыки формирования критериев собственной оценки явлений вокального исполнительского искусства, основанные на понимании преемственности традиций и новаторства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Описание
-------------	---	----------------	-------	----------

	Раздел 1. 1 курс, 2 семестр			
1.1	XVI-XVIII вв. /Лек/	2	2	Истоки итальянской национальной вокальной школы, её становление и развитие.
1.2	XIX в.(до 1890г.) /Лек/	2	2	Итальянское вокальное искусство
1.3	Рубеж XIX-XX вв. /Лек/	2	2	Итальянское вокальное искусство конца XIX-XX вв.
1.4	Итальянская национальная вокальная школа /Ср/	2	2,8	
1.5	Итальянская национальная вокальная школа /Пр/	2	6	
1.6	XVI-XVIII вв. /Лек/	2	1	Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII в.
1.7	XIX в. /Лек/	2	1	Французское вокальное искусство эпохи романтизма
1.8	Рубеж XIX-XX вв. /Лек/	2	2	Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв.
1.9	Французская национальная вокальная школа /Ср/	2	1	
1.10	Французская национальная вокальная школа /Пр/	2	4	
1.11	XVII- XIX вв. /Лек/	2	2	Истоки немецкой национальной вокальной школы, её формирование и
1.12	Конец XIX-XX вв. /Лек/	2	2	Развитие немецкого вокального искусства конца XIX-XX вв.
1.13	XX-XXI вв. /Лек/	2	2	Современное западно-европейское вокальное искусство.
1.14	Немецкая национальная вокальная школа /Пр/	2	6	
1.15	Зачет /КрАт/	2	0,2	Проведение зачета в виде устного ответа
	Раздел 2. 2 год, 3 семестр			
2.1	История русской национальной вокальной школы /Лек/	3	2	Истоки русской национальной вокальной школы
2.2	Вторая половина XVII-первая половина XIX в. /Лек/	3	1	Развитие светского вокального искусства
2.3	Середина XIX в. /Лек/	3	1	Становление русской классической вокальной школы
2.4	М. И. Глинка /Лек/	3	2	Историческое значение личности и творчества М.И. Глинки
2.5	1860-1870 гг. /Лек/	3	2	Музыкальная жизнь России 1860-1870 гг. и развитие русской певческой культуры
2.6	Конец XIX- начало XX вв. /Лек/	3	2	Развитие русского вокального искусства рубежа XIX-XX вв.
2.7	Яркие представители русской вокальной школы XIX в. /Лек/	3	1	Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов
2.8	Ф.И. Шаляпин /Лек/	3	2	Влияние творчества Ф.И. Шаляпина на мировую вокальную и, в целом, музыкальную культуру
2.9	Отечественная национальная вокальная школа /Ср/	3	2	

2.10	Отечественная национальная вокальная школа /Пр/	3	6	
2.11	1917-1950-е гг. /Лек/	3	2	Октябрьская революция, её значение в становлении и развитии советской вокальной культуры (1917-1950-х гг.)
2.12	1960- 1980-е гг. /Лек/	3	1	Развитие вокальной культуры до 1980-х гг.
2.13	История советского вокального искусства /Пр/	3	6	
2.14	Выдающиеся представители отечественного вокального искусства последней трети XX-начала XXI вв. /Лек/	3	2	Вокально-сценическое искусство И. Архиповой, Е. Образцовой, В. Атлантова, Е. Нестеренко и др.
2.15	Выдающиеся представители отечественного вокального искусства последней трети XX-начала XXI вв. /Пр/	3	4	
2.16	Самостоятельная подготовка к экзамену /Экзамен/	3	34,4	
2.17	Консультация /Конс/	3	1	
2.18	Экзамен /КрАтС/	3	0,6	Проведение экзамена в виде устного ответа

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Л1.1	Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Прометей, 2013. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686
Л1.2	Агин, М. С. Вокально-энциклопедический словарь в 5 т. / М. С. Агин. – М.: Изд-во Республиканского координационного хозрасчетного ред.-издат. центра, 1991 – 1994. – 5 т.
Л1.3	Ламперти, Ф. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам / Ф. Ламперти. – СПб.: Лань, 2009. – 192 с..
Л1.4	Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина: в 2 кн. / сост. Ю. Котляров, В. Гармаш. – Л.: Музыка, 1984 - 1989. - 2 кн.
Л1.5	Фучито, С. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо: пер. с нем. / С. Фучито, Б. Дж. Бейер; пер. с нем. Е.Е. Шведе и др. – Изд. 3-е, доп. – СПб.: Композитор, 2004. – 54 с.
Л1.6	Шаляпин, Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин; вст. статья и коммент. Ю. Котлярова. – Л.: Музыка, 1990. – 352 с. Шаляпин, Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 437 с. - ISBN 978-5-9989-4974-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56724

5.1.2. Дополнительная литература	
Л2.1	Амелина, М.Г. Пение — пространство жизни: статьи, материалы / М.Г. Амелина; Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра сольного пения; под ред. Б.С. Гецелова. - Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9905582-2-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=309212
Л2.2	Андрей Михайлович Седов: "Письмо с адресом": К 75-летию со дня рождения / ННГК им. М. И. Глинки; авт.-сост. Т. Б. Сиднева и др. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 2004. – 82 с.
Л2.3	Вальденго, Дж. Я пел с Тосканини: пер. с итал. / Джузеппе Вальденго. – 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 1989. – 167 с.
Л2.4	Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1 – 7 / ред.-сост. А. Доливо и др. М.: Музыка, 1962 – 1984. – 7 вып.
Л2.5	Выдающиеся деятели вокального искусства. Вып. 1 - 4 / М. С. Агин. – М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 1996 – 1997. – 4 вып.
Л2.6	Гедда, Н. Дар не дается бесплатно: пер. с швед. / Николай Гедда; лит. запись А. Селлермарк; пер. А.В. Парин и др. – М.: Радуга, 1983. – 252 с.
Л2.7	Леонова, Д.М. Воспоминания артистки императорских театров Д. М. Леоновой / Д.М. Леонова. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 103 с. - ISBN 978-5-4475-1847-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258125 - Леонова Дарья Михайловна (1829, по др. данным, 1834 или 1835—1896) — русская оперная певица, Солистка Мариинского и Большого театров.
Л2.8	Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты]: учебное пособие / К.И. Плужников. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2013. – 94 с. + 1 DVD - диск.
Л2.9	Подготовка профессионального певца. [Вып. 1]: сб. науч.-метод. трудов кафедры сольного пения ННГК им. М. И. Глинки / ННГК им. М. И. Глинки; отв. ред. В. М. Цендровский и др. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 1997. – 89 с.
Л2.10	Подготовка профессионального певца. [Вып. 2]: сб. науч.-метод. статей / ННГК им. М. И. Глинки; ред.-сост. Ю. А. Барсов и др. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 1998. – 103 с.
Л2.11	Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ: сб. трудов Всерос. науч.-практ. конференции: Нижний Новгород, 10 - 14 октября 2014 г. / ННГК им. М.И. Глинки, Н.А. Молодова, О.А. Красногорова, Т.Б. Суханова, Р.А. Ульянова и др. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской гос. консерватории, 2015. – 467 с.
Л2.12	Тимохин, В.В. Мастера вокального искусства XX века: очерки о выдающихся певцах современности / В.В. Тимохин. – М.: Музыка, 1974 - 1983. – 2 вып.

5.2. Перечень программного обеспечения
<ul style="list-style-type: none"> • Операционная система Microsoft Windows; • Microsoft Word; • Microsoft Excel; • Microsoft Power Point; • Microsoft Outlook; • Microsoft Access; • Kaspersky Endpoint Security; • 7-Zip; • Браузер Google Chrome; • Проигрыватель Windows Media; • Acrobat Reader DC; • Справочно-правовая система КонсультантПлюс; • Программа экранного доступа для слабовидящих NVDA (NonVisualDesktopAccess); • Sibelius

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», режим доступа: <http://biblioclub.ru>
- Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
- Электронная библиотечная система издательства «Лань», режим доступа: <https://e.lanbook.com>
- Электронная библиотека издательства Юрайт, режим доступа: <https://biblio-online.ru>
- Министерство культуры Российской Федерации, режим доступа: <http://www.mkrf.ru>
- Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации, режим доступа: <http://vak.ed.gov.ru>
- Система для проверки письменных работ на предмет неправомерных заимствований «Антиплагиат. ВУЗ», режим доступа: <https://nnovcons.antiplagiat.ru>
- Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
- Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
- Государственная публичная научно-техническая библиотека России, режим доступа: <http://www.gpntb.ru>
- Библиотека Гумер, режим доступа: <http://www.gumer.info>
- Библиотека диссертаций, режим доступа: <http://dslib.net>
- disserCat, режим доступа: <http://www.dissercat.com>
- Google Академия, режим доступа: <https://scholar.google.ru>
- Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка), режим доступа: <http://encyclopedia.ru>
- «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
- Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
- Энциклопедия музыкальных инструментов, режим доступа: <http://eomi.ru>
- Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
- Классическая музыка, режим доступа: <http://www.olofmp3.ru>
- Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: <http://notes.tarakanov.net>
- Бесплатный архив нот, режим доступа: <http://imslp.org>
- Скорая музыкальная помощь, режим доступа: https://vk.com/music_911
- Коллекция журналов Freedom Collection, режим доступа: <https://www.sciencedirect.com>
- Scopus, режим доступа: <https://www.scopus.com>
- Коллекция журналов, книг и баз данных, режим доступа: <https://www.springernature.com>
- Базы данных Springer eBooks (2005-2010 гг.), режим доступа: <https://link.springer.com>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим, противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочими учебными планами, творческой и научно-исследовательской работой студентов и преподавателей.

Данная программа в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки реализуется с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

В целях обеспечения индивидуального подхода к обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с их потребностями и возможностями для организации учебного процесса в Академии предусмотрено использование приборов, инструментов, инвентаря и специализированного оборудования:

- для организации обучения студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата Лестничный подъёмник «ПУМА-УНИ-160» (2 шт.) - техническое средство социальной реабилитации людей с ограниченными физическими способностями. Ступенькоход «ПУМА-УНИ-160» предназначен для преодоления лестниц человеком с ограниченными физическими способностями, находящимся в кресле-коляске (при управлении подъёмником сопровождающим лицом). Он полностью автономен, применим на любых лестничных маршах. Благодаря наличию

боковых откидных опор и ручного фиксатора крепления спинки кресла-коляски надёжно удерживается при транспортировке. Безопасность использования подъёмника достигается за счёт наличия тормозов у ходовых колёс, а передний упор надёжно удерживает подъёмник при установке на него кресла-коляски. Переключатель вверх/вниз приводит в работу вращение двигателя и меняет направление движения ступенькохода (вверх или вниз). Лесничеход снабжен герметичными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями, которые не требуют технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Перекатной пандус TR 101 (алюминиевый для инвалидных колясок, грузоподъемность - 270 кг) подходит для преодоления небольших порогов. Снабжён противоскользящим рифлением.

Предназначен для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице.

Переносной телескопический пандус – мобильное складное устройство, обеспечивающее беспрепятственное передвижение инвалида, оснащено противоскользящей поверхностью.

- для организации обучения студентов с нарушением зрения

Персональный компьютер, обеспеченный программой синтеза речи NVDA (NonVisualDesktopAccess). NVDA – свободная, с открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным зрением работать на компьютере, выводя всю необходимую информацию с помощью речи. Программа установлена на компьютерах в учебных аудиториях Академии и в читальном зале библиотеки;

Цифровая лупа Levenhuk DTX 43 - современная лупа для слабовидящих людей. Она имеет четыре фиксированных увеличения, снабжена светодиодной подсветкой и позволяет выбирать цветовой режим для чтения. Лупа позволяет читать текст со встроенного ЖК-экрана или с внешнего экрана. Лупу можно подключать через USB и HDMI к компьютеру. Лупа позволяет увеличивать текст в диапазоне от 6 до 14 крат. Имеет подсветку. Для улучшения детализации возможно использование смены цветовых режимов (всего доступно семь режимов). Во время чтения возможно фотографировать прочитанное. Снимок сохраняется в память подключенного компьютера или на установленную карту памяти. Для питания лупы используется встроенный аккумулятор. С ним Levenhuk DTX 43 может работать до 120 минут без подзарядки. Также возможно подключение лупы к обычной розетке через сетевой адаптер.

Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Специальное программное обеспечение позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, Internet-ресурсами, делать записи от руки поверх открытых документов и сохранять информацию.

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В связи с этим Академия обеспечивает их учебно-методическим материалом в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс "Теория и история исполнительского искусства" состоит из двух частей: "История западноевропейского вокального искусства" (Италия, Франция, Германия) и "История русского, советского и современного вокального искусства России". Такая периодика курса определяется тем, что оперный жанр и школа классического академического пения стали развиваться в Италии, Франции и Германии раньше, чем в России.

Этапы развития национальных вокальных школ целесообразно рассматривать в связи с эволюцией оперного жанра, наиболее активно определяющего развитие вокальной техники, исполнительской культуры и педагогики. При изучении истории русского вокального искусства особое внимание следует уделить самобытности вокальной школы, а также выявить национальные корни современного вокального искусства республик Российской Федерации.

На занятиях по истории вокального искусства необходимо опираться на знания, полученные обучающимися по программе магистратуры ранее, на занятиях по истории музыки, истории мировой культуры и т. д. Подобная практика устанавливает прочные ассоциативные связи нового материала со старым, что позволяет добиться лучшего усвоения материала. Кроме того, материал курса лучше усваивается благодаря соединению лекционного материала с музыкальными иллюстрациями, обсуждениями и дискуссиями на занятиях. Также в целях лучшего усвоения теоретического материала следует рекомендовать обучающимся чтение основной и дополнительной литературы не только при подготовке к экзамену, но и в течение учебного года, при этом чтение литературы желательно рекомендовать по теме следующего занятия, чтобы у обучающихся при усвоении нового материала возникали ассоциативные связи. При этом большой объем курса диктует уплотненную подачу материала, и в одной лекции излагается несколько значительных вопросов. Степень раскрытия материала ставится в прямую зависимость от соотношения выдвигаемого количества тем с установленным лекционным временем.

В современном обществе одной из актуальных задач является его духовное возрождение. Этому в значительной мере может способствовать классическое вокальное искусство, в основе которого лежат высокие гуманистические идеи. Актуальность и современность, а также нравственность и патриотизм – эти качества рассматриваются наиболее явственно при изучении самобытно русской вокальной школы и современного отечественного искусства.