

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К ДПП ПП
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ ДПП ПП

Рабочая программа дисциплины
История исполнительского искусства

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Искусство вокального исполнительства
(с расширенной группой профильных дисциплин)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

Рабочая программа дисциплины

История исполнительского искусства

Разработчики программы:

Хрулёва Ирина Александровна, преподаватель кафедры общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин

© Хрулёва Ирина Александровна, 2025

© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2025

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование знаний о закономерностях развития истории отечественного и зарубежного вокального искусства.

Задачи:

- формирование представлений о развитии и социальном функционировании вокального искусства в разные исторические периоды;
- ознакомление с характерными особенностями вокально-исполнительских стилей;
- осмысление взаимосвязи развития вокальной методики и задач вокального исполнительства;
- постижение самобытных черт национальных вокальных школ;
- формирование представлений об искусстве выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-3).
--	---

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Исполнение музыкальных произведений в качестве солиста, в ансамбле, с оркестром, хором, исполнение партий в музыкальном спектакле	ПК-3 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: - основные этапы истории зарубежного и отечественного вокального искусства; - отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; Уметь: - прослеживать связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; - раскрывать характерные черты вокальных школ; Владеть:

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
		- навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения; - навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научно литературой.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплины	Общая	Всего контактных, час.	Контактная работа				Самостоятельных, часов	Распределение часов контактной работы по курсам и семестрам				Формы контроля	
				Лекции	Индивидуальная работа	Групповые	1 курс		2 курс		Промежуточная аттестация			
							1 семестр		2 семестр	3 семестр	4 семестр	Зачет	Экзамен	
5	История исполнительского искусства	72	32	24	-	8	40	-	-	16	16	-	4	

4. Содержание дисциплины

1.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы объема часов:

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Контактная работа, часов		Самостоятельная работа, часов	Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Практические		
1	Тема 1. Введение и краткий обзор истории возникновения и развития вокального искусства	3	1	-	2	Устный опрос
2	Западная вокальная музыка и вокальное исполнительство XVII-XVIII вв. (Барокко)	11	4	1	6	Устный опрос
	2.1. Тема 2. Итальянская вокальная музыка XVII века					
	2.2. Тема 3. Итальянская вокальная музыка первой половины XVIII					

	века					
	2.3. Тема 4. Французская вокальная музыка XVII-первой половины XVIII вв.					
	2.4. Тема 5. Немецкая вокальная музыка XVII-XVIII веков					
	2.5. Тема 6. Английская вокальная музыка XVII-XVIII веков					
3	Западная вокальная музыка и вокальное исполнительство 2-й пол. XVIII века (Классицизм) 3.1. Тема 7. Комическая опера второй половины XVIII века 3.2. Тема 8. Музыкальная культура Франции предреволюционного и революционного периодов	11	4	1	6	Устный опрос
4	Западная вокальная музыка и вокальное исполнительство XIX века (Романтизм) 4.1. Тема 9. Немецкая вокальная музыка XIX века 4.2. Тема 10. Французская вокальная музыка XIX века 4.3. Тема 11. Итальянская вокальная музыка XIX-начала XX веков 4.4. Тема 12. Вокальная музыка других стран (США, Испания, страны Восточной Европы)	13	5	2	6	Устный опрос
5	Русская вокальная музыка и вокальное исполнительство 5.1. Тема 13. Обзор истории возникновения и развития русского вокального искусства 5.2. Тема 14. Русская вокальная музыка XVIII-начала XIX веков 5.3. Тема 15. Русская вокальная музыка XIX-начала XX веков 5.4. Тема 16. Вокальная музыка СССР и России в XX и XXI веках	15	5	2	8	Устный опрос
6	Тема 17. Европейская вокально-музыкальная культура в XX и XXI веках	11	3	2	6	Устный опрос
7	Тема 18. История и классификация певческого	8	2	-	6	Устный опрос

голоса					
Итого	72	24	8	40	

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

Тема 1. Введение и краткий обзор истории возникновения и развития вокального искусства

Музыкальная культура Древней Греции. Синкретический характер музыкальной практики. Аэды и рапсоды – первые профессиональные исполнители эпических песен. Ранние формы вокальной музыки. Театр Древней Греции как синтез музыки, поэзии и пластики, его черты и особенности. Основные авторы. Обучение музыке и пению. Попытки реконструкции древнегреческой музыки в современности.

Музыкальная культура Древнего Рима. Музыкально-поэтические жанры. Оды Горация, эклоги Вергилия, поэмы Овидия и их исполнение. Связь поэзии и музыки. Римская драма и кантики. Обучение музыке и пению.

Связь древнегреческого и древнеримского искусства с европейским музыкальным искусством Нового Времени.

Музыкальная культура и искусство Средневековья. Основные культурные, эстетические и мировоззренческие черты и особенности эпохи. Связь культуры и христианства. Четкое разделение светской музыки и церковной. Григорианский хорал как главный церковный жанр Раннего Средневековья. Развитие многоголосия. Народная музыкальная культура Средневековья и ее представители, особенности их музыкального и поэтического творчества. Появление первых музыкальных спектаклей. Адам де ла Алль «Игра о Робене и Марион» (1285). Переходный период от Средневековья к Возрождению: Филипп де Витри и его трактат «Новое искусство». Эпоха строгого письма, его особенности и авторы (Жоскен Дебре, Якоб Обрехт, Орландо Лассо).

Возрождение. Основные культурные, эстетические и мировоззренческие черты и особенности эпохи. Развитие новых жанров в церковном и светском многоголосии (шансон, фроттола и др.). Причины появления первых певцов-кастратов. Предпосылки появления и эволюция монодии, пения с лютневым аккомпанементом. Мадригал как лидирующий жанр эпохи, его черты и особенности развития. Мадригальная комедия. Орацио Векки «Амфипарнас». Появление школ пения и особенности обучения в них. Первые методические труды, затрагивающие вопросы вокального исполнительства. Джозеффо Царлино «Основы гармонии» (1558). Людовико Цаккони «Музыкальная практика» (1596).

Эпоха Барокко. Основные культурные, эстетические и мировоззренческие черты и особенности эпохи.

Западная вокальная музыка и вокальное исполнительство XVII-XVIII вв. (Барокко)

2.1. Тема 2. Итальянская вокальная музыка XVII века

Предпосылки появления оперы в Италии. Народно-песенное творчество Италии. Театр Commedia dell'arte как жанр, сочетающий музыку, танец и пение. Первые опыты Эмилио Кавальери и Лауры Гвидиччони. Торквато Тассо и значение его произведений для вокального искусства. Четыре оперные школы Италии XVII-XVIII вв.: флорентийская, венецианская, римская, неаполитанская.

Флорентийская оперная школа. Флорентийская камерата, ее эстетические и философские идеи. Члены камераты: Якопо Корси, Джованни Барди, Якопо Пери, Джулио

Каччини, Винченцо Галилеи, Оттавио Ринуччини. Древнегреческая пастораль как основа создания нового вокально-сценического жанра. Первые оперы (либретто Ринуччини): «Дафна» (1594) Пери, «Эвридика» (1600) Пери, «Эвридика» (1602) Каччини. История их создания и постановки, особенности структуры и стиля. Гомофонно-гармонический склад и речитативный стиль *stile rappresentativo* как основа музыкального языка *dramma per musica*.

Сборник «Новая музыка» (1602) Джулио Каччини, его содержание и основные идеи, структура и значение для вокального искусства. «Флорентийский диалог о музыке древней и новой» Винченцо Галилеи.

Венецианская оперная школа. Особенности венецианской театральной системы. Характерные особенности венецианской оперы. Джованни Франческо Бузинелло – автор либретто венецианских опер. Клаудио Монтеверди как новатор жанра и как последователь идей флорентийской камераты. Основные произведения. Характеристика вокального стиля на примере опер «Орфей», «Возвращение Улисса на родину». Франческо Кавалли как последователь Монтеверди, его основные произведения и их характерные особенности. «Коронация Поппеи» как типичная опера венецианской школы, споры об авторстве. Марк Антонио Чести.

Римская оперная школа. Урбан VIII и роль семьи Барберини в создании Римского оперного театра. Характерные черты римской оперы и их связь с церковью. Причина недолгого существования жанра. Стефано Ланди как главный представитель римской оперы. Его оперы «Святой Алексей» (1632) и «Смерть Орфея» (1619). Ранняя комическая опера в Риме – интермедии. «*Che soffre sperì*» Виргили Маццоки и Марка Мараццоли.

Развитие кантаты и оратории. Эмилио Кавальери как автор первой оратории. «Представление о душе и теле» (1600) – особенности стиля, предпосылки появления, значение для римской оперной школы. Итальянская и латинская оратории. «Гармонический духовный театр». Представители Болонской и Римской школ оратории: Антонио Пистокки, Чезаре Аррести, Доменико Маццоки, Алессандро Скарлатти. Джакомо Кариссими как главный автор латинских ораторий. Предпосылки появления жанра кантат. Прообразы кантат: мадригальные сцены, *scena di camera*. Бенедетто Феррари и *cantata spirituale*. Алессандро Гранди «Кантаты и арии». Особенности жанра кантаты, его развитие и эволюция. Авторы кантат: Марк-Антонио Чести, Алессандро Страделла.

Знаменитые итальянские певцы XVII века. Анна Ренци – первая оперная дива в истории. Отзывы современников, репертуар, диапазон. Виттория Ариклей – первая Эвридика Пери. Джулио Каччини и Якопо Пери как исполнители партий в своих собственных операх. Лорето Виттори и Марк Антонио Пасквалини – известные римские певцы-кастраты.

2.2. Тема 3. Итальянская вокальная музыка первой половины XVIII века

Неаполитанская оперная школа и *opera seria*. Политическая и социальная ситуации в Неаполе, предопределившие характерные черты будущей неаполитанской оперной школы. Первые завезенные в Неаполь оперы – «Коронация Поппеи» и «Веримонда». Исполнительские группы, выступавшие в Неаполе (королевская капелла и «Фебиармоничи»).

Характерные черты оперы *seria* и ее драматургия. Типичная структура оперы. Теория аффектов и арии с аффектом, их характерные особенности. Типичные черты либретто. Понятие о либретто. Речитатив *secco*. Ария *da capo* и традиции ее исполнения.

Роль колоратуры в ариях. Утрата достижений флорентийской камераты. Популярность оперы seria, ее эволюция, причины и время вырождения жанра. Алессандро Скарлатти как создатель классических образцов жанра. Другие представители: Франческо Провенцале, Леонардо Лео, Николо Порпора, Иоганн Адольф Хассе, Леонардо Винчи, Джованни Баттиста Перголези, Никола Пиччини. Другие композиторы, обращавшиеся к жанру: Антонио Вивальди, Николо Порпора, Георг Фридрих Гендель, Вольфганг Амадей Моцарт, Николо Йоммелли.

Знаменитые итальянские певцы XVIII века. Певцы-кастраты. Физиологические особенности развития и звучания голоса. Характеристика вокальных способностей. Популярность певцов-кастратов. Операции по кастрации, их запрет и подпольное проведение. Наиболее известные певцы: Карло Броски («Фаринелли»), Гаэтано Майорано («Каффарелли»), Пьер Франческо Този, Франческо Пистокки («Пистоккино»), Антонио Бернакки, Джироламо Крешентини, Джованни Баттиста Велутти. Спад популярности кастратов во второй половине XVIII века. Алессандро Морески – единственный певец-кастрат, оставивший запись своего голоса; особенности звучания и исполнения.

Примадонны – конкуренты кастратов на оперной сцене: Фаустина Бордони-Хассе и Франческа Куццони – соперницы в операх Генделя. Анна Чезари-Зеeman – певица с уникальным диапазоном до ре третьей октавы. Ампула теноров, женских альтов и басов. Исполнитель партии как соавтор композитора; вокальная импровизация как часть эстетики эпохи. Отношения композитора и певца при создании оперы.

Итальянская вокальная педагогика XVIII века. Развитие вокального искусства: от пения в естественном диапазоне голоса до появления двухрегистрового стиля пения. Значение кастратов в развитии двухрегистрового стиля пения. Установление единого регистрового перехода. Появление высокого сопрано. Диапазон высокого и низкого сопрано. Проблема единого регистрового перехода у басов, альтов и теноров. Вытеснение альтов в конце XVIII века. Появление баритона в конце XVIII-нач. XIX вв.

Понятие о староитальянском бельканто, староитальянской школе пения. Принцип воспитания певцов в старой итальянской школе.

Великая Болонская вокальная школа. Главные представители: Франческо-Антонио Пистокки, Антонио Бернакки, Пьер Франческо Този, Джамбаттиста Манчини. Ключевые идеи трактата Този «Взгляды древних и современных певцов, или Размышления о колоратурном пении» (1723). Ключевые идеи трактата Манчини «Практические мысли и размышления о колоратурном пении» (1774). Генрих Фердинанд Маннштейн (Штайнманн) «Великая Болонская школа Бернакки» (1835). «Метод пения» Парижской консерватории (1803) Бернардо Менгоцци как часть Болонской школы.

Неаполитанская вокальная школа. Николо Порпора – композитор и вокальный педагог, учитель знаменитых кастратов. «Листок Порпоры» и его значение для вокальной педагогики. Неаполитанская консерватория – время появления, особенности обучения, результаты.

2.3. Тема 4. Французская вокальная музыка XVII-первой половины XVIII вв.

Фольклор как источник развития музыкальной культуры Франции. Народная песня, круг ее образов, мелодический язык, манера исполнения. Многоголосная пьеса контрапунктического склада chanson musicale. «Академия поэзии и музыки» и ее эстетические идеалы. Основные ее представители: Жан Антуан де Баиф, Клод Ле Жён, Тибо де Курвиль. Создание системы мезурованной музыки по античному образцу («mesurée a l'antique»).

Air de cour – одноголосная ария с сопровождением лютни или клавесина. Характерные черты. Сравнение с флорентийской речитативной арией.

Истоки французской национальной оперы. «Комический балет королевы» (1581) – музыкально-драматическое представление, объединяющее танец, речитативы и одноголосное пение. Балеты «Танкред» и «Освобождение Рено» Пьера Гедрона. «Орфей» Луиджи Росси в Париже в 1647 году. Значение драматического театра для жанра французской национальной оперы. Эстетическая концепция и исполнительский стиль трагедий Корнеля и Расина.

Первые попытки создания оперы на французский текст. Мишель де Гюерр «Триумф любви», Робер Камбер и Пьер Перрен «Пастораль» и «Помона».

Жан-Батист Люлли – основатель французской национальной оперы. Люлли как автор балетов и опер при дворе Людовика XIV. Совместное творчество Люлли и Мольера, комедии-балеты. Связь стиля Люлли с трагедиями Пьера Корнеля и Жана Расина. Речитатив как основа вокального стиля опер Люлли. Лирическая трагедия (tragédie mise en musique) и ее характерные черты, структура, особенности сюжета. Основные сочинения Люлли. Развитие жанра лирической трагедии во Франции в XVIII веке. Последователи Люлли: Андре Кампра и его оперы-балеты, Жан-Филипп Рамо и его основные сочинения. Влияние монополии Парижской Академии музыки (Opéra) на развитие оперы в XVII-XVIII веках.

Французские певцы XVII-I пол. XVIII вв. Типы голосов во французской лирической трагедии. Высокий тенор (haute-contre) как главный герой, низкий тенор (taille), бас (basse), бас-баритон (basse taille), сопрано (dessus), низкое сопрано (bas-dessus). Известные исполнители: Пьер де Нюэр, Луи-Голар Димесни, Пьер Желиотт, Марта Ле Рошуа. Характерные черты стиля певцов, связь с драматической выразительностью. Проблемы качества вокального исполнительства во Франции. Отзывы современников о состоянии вокального искусства Франции в середине XVIII века.

Французская педагогика XVII-I пол. XVIII вв. Бертран (Бенинь) де Басийи – автор air de cour и первого трактата об искусстве пения на французском языке (1668). Жан-Антуан Берар – певец и преподаватель, автор трактата «Искусство пения» (1755). Аббат Жозеф Бланше, его трактат «Искусство пения» (1756). Споры об авторстве и плагиате. Основные идеи, высказанные Бераром и Бланше в своих трактатах.

2.4. Тема 5. Немецкая вокальная музыка XVII-XVIII веков

Политическая, экономическая, религиозная, социальная и культурная ситуации на немецкоязычной территории в XVII веке. Влияние Италии и Франции на музыкальную культуру Германии и Австрии. Религиозный зингшпиль. Зигмунд Теофил Штаден «Вечная душа» (1644). Генрих Шютц – создатель немецкой оратории, автор первой немецкой оперы «Дафна» (1627).

Музыкальная культура Гамбурга. Социальная и экономическая ситуация и ее влияние на развитие музыкальной культуры в Гамбурге. Открытие первого публичного театра (1678), его репертуар и исполнительство. Райнхард Кайзер и расцвет гамбургской оперы. Композиторский стиль Кайзера и его влияние на становление Генделя. Георг Филипп Телеманн – руководитель гамбургской оперы, композитор. Основные сочинения.

Иоганн Йозеф Фукс – австрийский композитор и теоретик, автор учебника композиции «Gradus ad parnassum». Опера «Дафна, превращенная в лавр». Иоганн Адольф Хассе – руководитель Дрезденской оперы, последователь Порпоры и Скарлатти.

Антонио Кальдара – итальянский композитор, работавший на территории Германии. Антонио Сарторио – венецианский композитор, капельмейстер в Ганновере, автор опер.

История становления немецкой оратории. Пассионы и их характерные черты и особенности. Немецкая духовная кантата и ее отличие от итальянской, особенности терминологии. Кантатная (ораториальная) месса. Светская кантата и ее влияние на формирование жанра немецкой романтической песни. Авторы духовной музыки: Иоганн Вальтер, Генрих Шютц, Райнхард Кайзер, Георг Филипп Телеманн, Иоганн Маттезон, Георг Фридрих Гендель. Их наиболее известные сочинения и особенности стиля. Иоганн Себастьян Бах. Стиль и язык его вокальной музыки, голосовые амплуа. Наиболее известные сочинения.

Отсутствие выдающихся певцов немецкого происхождения в связи с активной работой итальянских певцов-кастратов и примадонн в Германии. Влияние Италии на становление эстетики певцов-кастратов в Германии. Гертруда Элизабет Мара (Шмелинг) – немецкая певица 2-й пол. XVIII века, следовавшая в своем репертуаре и исполнительском искусстве староитальянской школе и опера-серия.

Немецкие трактаты о пении до развития немецкой национальной школы пения. Зебальд Зайден – автор трактата «De arte canendi» (ок. 1540) об искусстве пения. Михаэль Преториус – теоретик, установивший единый стандарт камертона. Авторы трактатов XVII-XVIII веков, подвергшиеся влиянию старой итальянской школы: Иоганн Крюгер, Иоганн Андреас Хербст, Иоганн Фридрих Агрикола. Иоганн Адам Хиллер – вокальный педагог, композитор, дирижер, создатель комического зингшпиля, автор биографий известных музыкантов. Иоганн Микш, Генрих Фердинанд Манштейн, Христиан Годфрид Нерлих как представители староитальянской школы в XIX веке.

2.5. Тема 6. Английская вокальная музыка XVII-XVIII веков

Английская музыка до эпохи барокко. Развитие хорового мадригального стиля. Уильям Бёрд и его произведения.

Становление английской оперы. Роль драматического театра в английском искусстве, влияние на развитие английской оперы. Полуоперы-маски, их характерные черты и особенности. «Осада Родоса» как первый образец жанра. Джон Блоу – английский композитор и органист, учитель Перселла. «Венера и Адонис» – первая настоящая английская опера. Генри Перселл – наиболее выдающийся английский композитор XVII века. Полуоперы «Король Артур» и «Королева фей». Опера «Дидона и Эней». Проблема развития национальной оперной школы в Англии. Опера seria в Англии. Работа итальянских композиторов и певцов в Англии.

Оперы-баллады, их становление, характерные черты и особенности. Джон Гей и Иоганн Кристоф Пепуш «Опера нищего» (1727).

Английская оратория. Вклад Генделя в развитие национального ораториального жанра в Англии. Стиль ораторий Генделя. Наиболее известные произведения.

Камерная вокальная музыка. Жанровое многообразие. Композиторы, работавшие в жанре: Иоганн Кристиан Бах, Йозеф Гайдн, Генри Кэри, Генри Перселл.

Работа профессиональных оперных певцов в Англии: Фаустина Бордони-Хассе, Франческа Куццони, Анна Мария Страда дель По, Элизабета Дю Парк, кастраты Сенезино, Каффарелли, Фаринелли. Выдающиеся оперные артистки английского происхождения и их связь с искусством драматического театра: Анастейша Робинсон, Кэтрин Тоффс, Мэри Сондерсон, Китти Клайв.

Проблема дальнейшего развития английского национального оперного искусства. Артур Салливан и Уильям Гильберт – авторы комических фарсовых оперетт во второй половине XIX века. Бенджамин Бриттен – первый крупный английский композитор после Перселла.

Западная вокальная музыка и вокальное исполнительство 2-й пол. XVIII века (Классицизм)

3.1. Тема 7. Комическая опера второй половины XVIII века

Основные культурные, эстетические и мировоззренческие черты и особенности эпохи Классицизма и Просвещения.

Комическая опера Италии. Интермеццо, неаполитанская комедия, *dramma giocoso*, опера буффа. Характерные черты и особенности каждого жанра. Основные авторы комических опер: Джованни Баттиста Перголези, Джованни Паизиелло, Доменико Чимароза, Бальдассаре Галуппи, Николо Пиччини. Их основные произведения. Задачи, стоявшие перед исполнителями итальянской комической оперы. Голосовые амплуа в комических операх. Историческая победа теноров над певцами-кастратами в комической опере. Известные тенора: Джузеппе Виганони, Андреа Нодзари, Джакомо Давид. Появление буффонного баса. Причины выделения баритона в отдельный тип голоса.

Французская комическая опера. Предпосылки появления французской комической оперы. Жозеф Муро «Амуры Рагонды» – пародия на стиль Люлли. «Служанка-госпожа» Перголези в Париже и ее значение для дальнейшего развития французской музыки. Война буффионов как отражение политической ситуации во Франции. Французские философы-энциклопедисты как противники старого стиля Люлли. Создание интермедии на основе итальянского интермеццо. Жан-Жак Руссо «Деревенский колдун» (1752). Развитие жанра *opéra comique* – комической оперы с разговорными диалогами. Ярмарочные (бульварные) театры и их борьба с монополией *Opéra*. Становление театра *Opéra Comique*. Особенности вокального стиля французской комической оперы. Наиболее известные авторы и их основные произведения: Эджидио Дуни, Пьер Александр Монсиньи, Франсуа-Андрэ Филидор, Франсуа Жозеф Госсек, Андрэ Гретри. Эволюция *opéra comique* в XIX веке. *Opéra comique* как предтеча оперетты XIX века (Жак Оффенбах, Флоримон Эрве, Андре Мессаже, Шарль Лекок).

Немецкая комическая опера. Популярность итальянских опер-буффа. Истоки появления зингшпиля – немецкой комической оперы. Два вида зингшпиля. Зингшпиль в Северной Германии и его связь с английскими операми-балладами. Иоганн Адам Хиллер «Черт на свободе» (1743). Австрийский зингшпиль и его связь с австрийской народной комедией, итальянской комедией *dell'arte*, французской комической оперой. Основные черты. Вольфганг Амадей Моцарт как главный представитель жанра. Жанровое разнообразие в операх Моцарта. Особенности исполнения вокальной музыки Моцарта. Голосовые амплуа. Йозеф Гайдн и его оперное творчество. Связь оперной музыки Гайдна с итальянской традицией. Венская оперетта и комический жанр *Spieloper* как итоги развития и эволюции зингшпиля в XIX веке (Иоганн Штраус-сын, Франц Легар, Имре Кальман, Альберт Лорцинг, Отто Николаи).

3.2. Тема 8. Музыкальная культура Франции предреволюционного и революционного периодов

Кристоф Виллибальд Глюк – реформатор оперы. История создания реформы, предпосылки ее появления. Глюк в Париже. Пять реформаторских опер Глюка. Предисловие к опере «Альцеста» как полное описание реформы. Ключевые идеи

реформы. Рецепция реформаторского творчества Глюка в Европе. Значение реформы для вокального и оперного искусства, влияние на современников (Моцарт, Сальери, Керубини, Спонтини, Берлиоз, Вебер, Вагнер). Голосовые амплуа в операх Глюка в разных редакциях. Первые исполнители его опер: Софи Арну, Розали Левассёр. Николо Пиччини – соперник Глюка в Париже. Борьба глюкистов и пиччинистов. Антонио Саккони – последователь Глюка. Основные сочинения.

Луиза Тоди и Элизабет Мара – примадонны-соперницы, выступавшие в Париже. Их творческий путь, репертуар и влияние.

Великая французская революция как итог настроений и идей эпохи Просвещения. Социокультурное значение Великой французской революции для Франции и Европы. Влияние вокального искусства на социокультурные и политические события общества. Развитие жанра революционной песни. Основные авторы: Мегюль, Госсек, Катель, Руже-де-Лиль, Керубини. Опера спасения как жанр, отразивший революционные настроения общества в музыке. Характерные особенности оперы спасения. Основные авторы: Антонио Сальери, Луиджи Керубини, Жан-Франсуа Лесюэр, Андре Гретри, Людвиг ван Бетховен. «Фиделио» как итог развития жанра. Характерные черты опер спасения на примере «Фиделио».

Вокальное образование и педагогика Франции в конце XVIII – нач. XIX вв. Необходимость воспитания исполнителей музыки новой эпохи. Оркестр Национальной гвардии и первая бесплатная музыкальная школа. Бернар Сарретт и его вклад в развитие музыкального образования Франции. Открытие Парижской консерватории музыки. «Метод пения» Парижской консерватории (1803) – единое руководство, объясняющее метод пения для преподавателей и учащихся консерватории. Певец Бернардо Менгоцци – главный автор труда, представитель Болонской вокальной школы. Ключевые идеи метода. Его связь с трудами Този и Манчини. Влияние «Метода пения» на дальнейшее развитие вокального искусства Франции, италиянизация исполнительской практики. Судьба «Метода пения» Парижской консерватории в XIX веке в связи с новейшими исследованиями в области дыхания в пении (Мануэль Гарсиа-мл., доктор Луи Мандль). Алексис де Гароде – вокальный педагог и автор методических трудов.

Западная вокальная музыка и вокальное исполнительство XIX века (Романтизм)

4.1. Тема 9. Немецкая вокальная музыка XIX века

Основные культурные, эстетические и мировоззренческие черты и особенности эпохи Романтизма. Истоки романтизма. Иенская и гейдельбергская романтические школы. Национальный романтизм. Романтизм как реакция на итоги Великой французской революции и правление Наполеона. Музыка как главный жанр эпохи Романтизма.

Изменения в системе художественного мышления и музыкальных жанров. Соотношение крупной формы и миниатюры. Немецкая романтическая песня Lied, ее характерные черты, предпосылки появления и развитие. Становление национальной немецкой романтической оперы. Ее характерные черты.

Композиторы-романтики XIX века – авторы вокальной музыки. Э.Т.А. Гофман – писатель и композитор, вдохновитель композиторов-романтиков. Зингшпиль «Ундина». И.Г.К. Лёве – певец и композитор, автор песен. Ф. Шуберт – автор песен, опер, вокальных циклов. Михаэль Фогль – первый исполнитель песен Шуберта. Особенности вокального исполнения музыки Шуберта. К.М. фон Вебер – автор первой романтической оперы «Вольный стрелок». Черты романтизма в «Вольном стрелке», «Эврианте». Р. Шуман –

композитор, пианист, общественно-музыкальный деятель, создавший свою эстетико-философскую концепцию. Песни и вокальные циклы Шумана, опера «Геновева». Ф. Мендельсон-Бартольди и особенности его композиторского стиля. Р. Вагнер – композитор, поэт-драматург, публицист, философ. Идеи Вагнера о Gesamtkunstwerk. Музыкальные драмы Вагнера как основа его творческого наследия. Характерные черты и особенности его опер. Голосовые амплуа: вагнеровское сопрано, героический тенор (Heldentenor), драматический баритон. Особенности вокального исполнения опер Вагнера. Влияние музыки Вагнера на последующее развитие академической музыки. Театр Вагнера в Байройте, судьба театра и семьи Вагнера в современности. Иоганнес Брамс и его вокальное творчество. «Немецкий реквием». Вокальная музыка А. Брукнера и их связь с музыкальным языком Вагнера. Вокальная музыка Г. Малера. Вокальная музыка Г. Вольфа. Р. Штраус – связующее звено между романтизмом XIX века и новыми тенденциями XX века. Основные сочинения. Требования к певцам-исполнителям.

Немецкие певцы XIX века, их творческий путь, репертуар, исполнительский стиль. Генриетта Зонтаг. Йенни Линд. Лилли Леманн. «Мое искусство петь» и основные методические принципы Лилли Леманн. Вильгельмина Шредер-Девриент. Август Киндерман. Герман Винкельман. Юлиус Штокгаузен. Методические принципы Штокгаузена-педагога.

Немецкая педагогика XIX века. Общие требования немецких методических пособий к вокальному искусству. Отзывы современников о состоянии вокального искусства в середине XIX века. Допустимость импровизированных украшений при исполнении немецкой музыки. Отношение к темпу.

Становление немецкой вокальной школы как национального и самобытного явления. Рихард Вагнер и его вклад в развитие национальной вокальной школы. Фридрих Шмитт и «Школа примарного тона». Основные идеи и принципы. Результат работы Шмитта с вокалистами при подготовке опер Вагнера. Юлиус Гей – вокальный педагог, последователь идей Вагнера. Фундаментальный труд «Немецкое обучение пению» (1886), его структура, основные идеи и принципы. Генрих Панофка. Матильда Маркези де Кастроне.

4.2. Тема 10. Французская вокальная музыка XIX века

Политическая и социокультурная ситуация во Франции XIX века. Романтизм во Франции. Роль Парижа в развитии музыкальной культуры Франции. Парижские театры и их влияние на развитие оперного жанра.

Развитие оперы во Франции XIX века. Гранд-опера – масштабный оперный жанр XIX века, его характерные черты и особенности. Опера комик и лирическая драма, их взаимопроникновение. Основные композиторы опер и их основные сочинения: Джакомо Мейербер, Даниэль Франсуа Эспри Обер, Фроменталь Галеви, Гектор Берлиоз, Амбруаз Тома, Шарль Гуно, Камиль Сен-Санс, Лео Делиб, Жорж Бизе, Жюль Массне, Гюстав Шарпантье, Адольф Адан. Драматург Эжен Скриб как один из ключевых либреттистов Франции XIX века.

Французские романтические песни *melodie*, их характерные черты и основные авторы. Эрнест Шоссон, Анри Дюпарк, Габриэль Форе, Сезар Франк, Морис Равель. Франсис Пуленк как последний крупный представитель жанра в XX веке.

Французские певцы XIX века, их творческий путь, репертуар и особенности вокально-исполнительского творчества. Адольф Нурри и Жильбер-Луи Дюпре – тенор-соперники на Парижской сцене середины XIX века. Вокальная реформа Дюпре, понятие

o voix sombrée. Основные идеи Дюпре в его труде «Искусство пения». Французские певцы второй половины XIX-начала XX вв.: Мари Ван Зандт, Селестина Галли-Марье, Жан-Батист Фор, Бланш Дешам-Жеин, Эдмон Клеман, Жанна Жервиль-Реаш, Леон Мельшиседек, Леон Эскале, Марта Шеналь, Поль Плансон, Виктор Маурэль и др.

Семья Гарсиа и их вклад во французскую и европейскую музыкальную культуру и педагогику. Мануэль Гарсиа-отец и его исполнительская и педагогическая деятельность. Мария Малибран и Полина Виардо – их творческий путь, репертуар, особенности исполнительского стиля. Мануэль Гарсиа-сын и его вклад в развитие вокальной педагогики и медицинской науки. Его изобретения и открытия. Фундаментальный труд Гарсиа: «Полный трактат об искусстве пения» (два издания). Основные методические принципы. Известные ученики Гарсиа. Влияние школы Гарсиа на вокальное искусство последующих поколений певцов в разных странах.

4.3. Тема 11. Итальянская вокальная музыка XIX-начала XX веков

Политическая и социокультурная ситуация Италии в XIX веке. Движение Рисорджименто. Опера как центральный жанр искусства.

Джоаккино Россини как продолжатель традиций классицизма. Основные оперы Россини. Вокальный стиль Россини, особенности исполнения. Голосовые амплуа в операх Россини. Колоратурное меццо-сопрано, *tenore di grazia*, колоратурное контральто. Жильбер-Луи Дюпре и Россини.

Бельканто и его характерные черты. Голосовые амплуа. Сцены безумия как характерная черта стиля. Винченцо Беллини и его оперы лирического направления. Характерные черты и особенности вокального стиля Беллини. Джованни Рубини как «певческое альтер-эго» композитора. Гаэтано Доницетти как центральная фигура в итальянской музыке до Верди. Жанровое многообразие его опер. Характерные черты и особенности вокального стиля Доницетти.

Джузеппе Верди как новатор оперного жанра и первый оперный режиссер. Новый подход к вокальному искусству в операх Верди, особенности вокального стиля Верди. Голосовые амплуа в операх Верди.

Веризм, его истоки, характерные черты и особенности. Ключевые композиторы и их основные произведения: Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Руджеро Леонковалло, Умберто Джордано, Франческо Чилеа, Альфредо Каталани. Вокальный стиль веристских опер. «Молодая школа» и особый стиль оперных исполнителей-веристов: Эмма Карелли, Хариклея Даркле, Джемма Беллинчони, Джузеппе де Лука, Джованни Дзенателло. Характерные черты их исполнительского стиля, достоинства и недостатки. Вклад Энрико Карузо в эволюцию стиля.

Итальянские певцы XIX-начала XX веков, их творческий путь, репертуар и особенности вокально-исполнительского творчества: Изабелла Кольбран, Анджелика Каталани, Андреа Нодзари, Джованни Давид, Антонио Поджи, Джованни Рубини, Джудитта Паста, Джулия Гризи, Антонио Тамбурины, Луиджи Лаблаш, Джозеппина Стреппони, Аделина Патти, Маттиа Баттистини, Амелита Галли-Курчи, Габриэла Безанцони, Эцио Пинца, Тоти Даль Монте, Бениамино Джильи, Джакомо Лаури-Вольпи, Титта Руффо, Энрико Карузо. Николай Иванов – русский певец итальянской школы.

Итальянская педагогика XIX века. Франческо Ламперти – оперный дирижер, влиятельный вокальный педагог, автор методических трудов. Трактат «Искусство пения» и основные принципы вокальной школы Ламперти. Значение деятельности Ламперти. Знаменитые ученики.

4.4. Тема 12. Вокальная музыка других стран (США, Испания, страны Восточной Европы)

Испания. Влияние Италии на испанское музыкальное искусство. Барочная сарсуэла (zarzuela). Романтическая сарсуэла XIX века – характерные черты и особенности, основные представители жанра: Федерико Чуэка, Амадео Вивес, Федерико Морено Торроба, Пабло Луна, Херонимо Хименес.

США. Предпосылка появления оперы. Первые американские оперы и их связь с жанром оперетты. Развитие классического мюзикла – основные черты и особенности. Оперные композиторы XX века: Джордж Гершвин, Джанкарло Менотти, Дуглас Мур, Леонард Бернштейн, Самуэль Барбер, Филипп Гласс, Джон Адамс.

Польша. Истоки профессиональной музыкальной школы, связи и взаимовлияние с другими европейскими культурами. Работа знаменитых немецких и итальянских музыкантов в Польше как источник влияния и развития национального оперного жанра. Открытие первого оперного театра. Первая польская национальная опера и развитие польской оперной школы. Жанровое многообразие польских опер. Общество «Молодая Польша» и его роль в развитии музыкальной культуры Польши XX века, Наиболее выдающиеся композиторы и их основные произведения: Станислав Монюшко, Владислав Зеленский, Кароль Шимановский, Кшиштоф Пендерецкий.

Чехия. Истоки профессиональной музыкальной школы, связи и взаимовлияние с другими европейскими культурами. Проблема запрета чешского языка как фактора, тормозящего развитие национальной культуры. Первый оперный театр Чехии. «Дротарь» Франчишека Шкroupa – первая опера на чешском языке. Бедржих Сметана как основатель национальной композиторской школы. Его основные произведения. Другие яркие представители и их основные произведения: Антонин Дворжак, Леош Яначек, Зденек Фибих.

Венгрия. Истоки профессиональной музыкальной школы, связи и взаимовлияние с другими европейскими культурами. Вербункош и чардаш как источники вдохновения европейских композиторов. Время появления первых венгерских опер. Наиболее известные композиторы венгерского происхождения и их основные произведения: Ференц Лист, Имре Кальман, Франц Легар, Бела Барток.

Русская вокальная музыка и вокальное исполнительство

5.1. Тема 13. Обзор истории возникновения и развития русского вокального искусства

Особенности культурного развития России. Истоки русской национальной школы пения. Русская народная песня, ее роль в развитии профессионального музыкального и вокального искусства. Характерные черты, содержание, жанровое многообразие, особенности исполнения. Церковное пение, история развития, характерные черты и особенности. Крюки. Знаменное пение, кондакарное пение. Жанры церковной музыки (кондак, стихиры, тропарь, канон и др.). Возникновение многоголосия. Хор певчих государя. Роль церковного пения в воспитании певцов-профессионалов.

Вторая половина XVII века как переломный период в развитии русского общества и культуры. Запрет скоморохов. Появление придворного театра. Появление новых традиций пения. Партесное пение, партесный концерт. Жанр канта и псалмов. Первые композиторы: Василий Титов, Николай Дилецкий, Дмитрий Ростовский. «Рождественская драма» Дмитрия Ростовского – самая ранняя сохранившаяся русская

опера. Попытки реконструкции «Рождественской драмы» в современности (Евгений Левашёв).

5.2. Тема 14. Русская вокальная музыка XVIII-начала XIX веков

Время правления Петра I как период развития русской культуры по европейскому образцу. Развитие военной музыки, жанра канта. Включение музыкального воспитания в общее образование. Работа итальянских композиторов и певцов при русском дворе. Франческо Арайя, Бальдассаре Галуппи, Томмазо Траэтта, Джованни Паизиелло, Доменико Чимароза, Джузеппе Сартти, Катерино Кавос – композиторы-капельмейстеры; их композиторская, общественная деятельность и вклад в развитие русской культуры и образования. Открытие придворных оперных театров и частных антреприз, их репертуар и дальнейшая судьба. Роль крепостных театров Волконского, Шереметева, Воронцова в развитии русской музыкальной культуры.

Развитие комической оперы на русском языке, ее характерные черты и особенности. Русские оперные композиторы: Михаил Соколовский, Василий Пашкевич, Евстигней Фомин. Их основные труды и композиторский стиль. Водевиль и их авторы: Алексей Верстовский, Александр Алябьев. Дмитрий Бортнянский и Максим Березовский как крупные авторы духовной и светской хоровой музыки. Понятие о хоровом концерте.

Романс: история появления и развития, характерные черты и особенности, стиль исполнения, жанровое многообразие.

Крупнейшие певцы II пол. XVIII-нач. XIX вв: Антон Крутицкий, Андрей Ожогин, Елизавета Уранова-Сандунова, Петр Злов, Василий Самойлов, Софья Черникова, Яков Воробьев. Творчество русских певцов как образец синтеза актерского и вокального мастерства. Характерные черты их исполнительского искусства.

Развитие музыкального образования в XVIII веке. Музыкальные классы и учебные театры, особенности их работы и результаты деятельности. Итальянский педагог Катерино Кавос, его метод работы и влияние на становление русской национальной вокальной школы. Карло Эвазо Солива, Дмитрий Бортнянский, Евстигней Фомин и их педагогическая деятельность.

Появление первых методических трудов по пению. «Школа пения» Филиппа Евсеева. Ключевые идеи «Методы пения» Гавриила Ломакина. Ключевые идеи «Полной школы пения» Александра Варламова.

5.3. Тема 15. Русская вокальная музыка XIX-начала XX веков

Становление русской композиторской и вокальной школ в XIX веке.

Михаил Глинка как родоначальник русской национальной традиции в классической музыке. Формирование Глинки-композитора, характерные черты и особенности его композиторского стиля и вокальной эстетики. Оперы и романсы Глинки. Глинка-певец. Глинка как основоположник русской школы пения. Работа Глинки-педагога с певцами – исполнителями его опер. Методические труды Глинки. Основные методические принципы. Концертный метод воспитания голоса.

Александр Даргомыжский – композитор, певец и вокальный педагог. Характерные черты и особенности его композиторского стиля и вокальной эстетики. Оперы, романсы и песни Даргомыжского. Педагогическая деятельность Даргомыжского, его методические принципы. Ученики Даргомыжского.

50-60-е годы. Социокультурная ситуация в России, развитие философской мысли, влияние на музыкальную культуру. «Русское музыкальное общество» и музыкальное

просвещение. Развитие музыкальной критики, деятельность Александра Серова, Владимира Стасова, Германа Лароша. Борьба русской и итальянской оперы.

70-90 годы – золотой век в истории развития оперного искусства. Деятельность «Могучей кучки». Московская и петербургская композиторские школы. Планомерное расширение традиций русской музыки. Московская частная опера Саввы Мамонтова и влияние ее деятельности на развитие русского оперного искусства. Певцы Московской частной оперы. Знаменитые дирижеры и режиссеры.

Начало XX века-1917. Эстетика Серебряного века, ее характерные черты.

Выдающиеся авторы вокальной музыки, их основные произведения, стиль вокальной музыки, вклад в развитие музыкального искусства: Александр Серов, Антон Рубинштейн, Милий Балакирев, Александр Бородин, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Петр Чайковский, Сергей Танеев, Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский.

Выдающиеся певцы XIX-начала XX вв., их творческий путь, репертуар и особенности вокально-исполнительского творчества (в хронологическом порядке от года рождения): Осип Петров, Анна Петрова-Воробьева, Семен Гулак-Артемовский (певец и автор первой оперы на украинском языке), Мария Степанова, Федор Комиссаржевский, Федор Стравинский, Елизавета Лавровская, Михаил Корякин, Александра Крутикова, Павел Хохлов, Варвара Зарудная-Иванова, Николай и Медея Фигнер, Мария Славина, Гавриил Морской, Антон Секар-Рожанский, Евгения Мравина, Иван Ершов, Евгения Збруева, Надежда Забела-Врубель, Мария Оленина-д'Альгейм, Владимир Касторский, Леонид Собинов, Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Иван Алчевский, Вера Петрова-Званцева, Наталия Ермоленко-Южина, Евгения Бронская, Дмитрий Смирнов, Лидия Липковская, Нина Кошиц и др.

Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Леонид Собинов как ярчайшие представители русской вокальной школы начала XX века. Место Шаляпина в мировом вокальном искусстве.

Русская вокальная педагогика середины XIX-начала XX веков. Консерваторий в Петербурге и Москве, история их появления и значение. Выдающиеся педагоги Петербургской консерватории, их педагогические принципы и знаменитые ученики. Камилло Эверарди, Генриетта Ниссен-Саломан, Станислав Габель, Наталья Ирецкая. Выдающиеся педагоги Московской консерватории, их педагогические принципы и знаменитые ученики: Умберто Мазетти, Александра Александрова-Кочетова, Джакомо Гальвани, Елизавета Лавровская, Варвара Зарудная-Иванова.

Методические труды и их основные идеи: «Учебник пения» Бронникова, «Руководство к правильной постановке голоса» Додонова, «Методология пения» Мазурина, «Советы обучающимся пению» Прянишникова, «Теория постановки голоса» Сонки.

5.4. Тема 16. Вокальная музыка СССР и России в XX и XXI веках

20-е годы: Новые требования к музыкальному искусству. Пропаганда лучших образцов отечественной и зарубежной классики, приобщение широких масс к музыке, создание советской оперы и воспитание исполнителей для ее интерпретации. Работа крупнейших оперных театров в Москве и Ленинграде. Константин Станиславский и его школа. Работа Станиславского с молодыми артистами Большого театра, его вклад в развитие оперного искусства. Оперные театры-студии в Москве и Ленинграде. Развитие концертно-камерного пения, его важнейшие представители: Мария Оленина-д'Альгейм,

Зоя Лодий, Ксения и Нина Дорлиак, Анатолий Доливо, а также Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Иван Ершов, Антонина Нежданова. Понятие радиопевца. История создания «Единого метода преподавания», его принципы и дальнейшая судьба. Открытие лабораторий фониатрии в Москве и Ленинграде. Появление серьезных научных трудов по исследованию голоса Е. Малютина, А. Музехольда, Ф. Заседателева.

30-е годы: Появление и развитие жанра советской оперы. Авторы наиболее известных опер периода: Тихон Хренников, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Иван Дзержинский, Дмитрий Кабалевский. Критика и преследование антинародных композиторов-«формалистов». Статья «Сумбур вместо музыки». Развитие оперетты (Борис Александров, Исаак Дунаевский). Популярность песенной культуры и песен из кинофильмов. Пропаганда искусства народов республик СССР, развитие их профессиональной культуры. Создание системы всесоюзных конкурсов певцов. Первая всесоюзная вокальная конференция, ее значение в развитии вокальной педагогике. Появление трудов Иосифа Левинова, Леонида Работнова, Дмитрия Аспелунда, Всеволода Багадурова. Их идеи и значение.

40-50 годы: Работа певцов и оперных театров в военное время. Новые оперы советских композиторов (Дмитрий Кабалевский, Юрий Шапорин, Сергей Прокофьев, Владимир Шебалин, Тихон Хренников и др.). Особенности их музыкального языка и вокального стиля. Активное открытие оперных театров, музкомедии и филармоний по всему СССР в послевоенное время. Публикация трудов Бориса Теплова, Сергея Юдина, Ивана Назаренко и др.

60-70 годы: Оперные сочинения Родиона Щедрина, Сергея Слонимского, Кирилла Молчанова. Основные сочинения и эстетические принципы композиторов-авангардистов Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Эдисона Денисова. Развитие жанра камерной оперы. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством оперного режиссера Бориса Покровского.

Итальянский педагог Ирис Адами Коррадетти в Москве. Ее методические принципы. Критика вокального исполнительства советских певцов. Стажировки советских певцов в Италии.

Публикации трудов Морозова и Дмитриева. Содержание трудов.

С 80-х годов: эстетика постмодернизма в искусстве. Особенности музыкального языка произведений. Композиторы и их произведения этого периода: Моисей Вайнберг, Николай Сидельников, Альфред Шнитке, Родион Щедрин, Сергей Слонимский, Владимир Мартынов, Владимир Кобекин, Леонид Десятников, Владимир Рубин. Развитие жанра монооперы (Юрий Буцко, Микаэл Таривердиев, Антонио Спадавеккиа).

Эстетика вокального искусства после падения железного занавеса, слияние отечественного вокального искусства с общемировым.

Выдающиеся отечественные певцы XX-XXI веков, их творческий путь, репертуар и особенности вокально-исполнительского творчества: Надежда Обухова, Александр Пирогов, Иван Козловский, Сергей Лемешев, Ирина Масленникова, Зара Долуханова, Ирина Архипова, Галина Вишневская, Тамара Милашкина, Евгений Нестеренко, Елена Образцова, Владимир Атлантов, Тамара Синявская и др.

Тема 17. Европейская вокально-музыкальная культура в XX и XXI веках

Стилевые направления в культуре XX века. Характеристика оперного искусства и вокальная эстетика XX века. Авторы вокальной музыки и их основные сочинения: Луиджи Ноно, Луиджи Даллапиккола (Италия), Рихард Штраус, Пауль Хиндемит,

Арнольд Шенберг, Альбан Берг, Карл Орфф (Германия), Дуглас Мур, Самуэль Барбер, Леонард Бернштейн, Джанкарло Менотти, Филипп Гласс, Джон Адамс (США), Бенджамин Бриттен, Майкл Типпетт, Томас Адес (Великобритания), Артур Онеггер, Франсис Пуленк (Франция).

Оперные театры мира. Работа оперных театров современности в разных странах. Репертуарные театры. Система stagione. Наиболее известные оперные театры. Молодежные оперные программы при оперных театрах. Оперные фестивали: Арена ди Верона, Зальцбург, Пезаро, Савонлина, Брегенц, Байройт, Экс-Ан-Прованс. Вокальные конкурсы и их значение в развитии вокального искусства.

Особенности вокально-исполнительского искусства XX века. Глобализация и ее влияние на вокальное искусство. Эволюция «главного человека» в оперном искусстве: от кастратов и примадонн до выдающихся дирижеров (Аруто Тосканини, Герберт фон Караян, Леонард Бернштейн и др.) и до режиссерской оперы XXI века. Эволюция карьеры современного оперного певца от XX к XXI веку. Понятие о вокальной школе. Оперные агентства и их роль в развитии карьеры певца.

Выдающиеся певцы XX века, их творческий путь, репертуар и особенности вокально-исполнительского творчества: Мария Каллас, Рената Тебальди, Марио дель Монако, Франко Корелли, Тито Гобби, Биргит Нильссон, Виктория де лос Анхелес, Элизабет Шварцкопф, Дитрих Фишер-Дискау, Джоан Сазерленд, Николай Гедда, Леонтин Прайс, Николай Гяуров, Беверли Силлз, Мэрилин Хорн, Рената Скотто, Монтсеррат Кабалье, Мирелла Френи, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Феруччо Фурланетто, Кири те Канава и др.

Тема 18. История и классификация певческого голоса

Понятие о Fach – голосовом амплуа и типе голоса в современной исполнительской практике. История классификации голосов до XX века. Проблема классификации и терминологии.

Сопрано. История развития и эволюции высоких женских голосов. Разделение на подгруппы: лирическая колоратура, драматическая колоратура, субретка, лирическое сопрано, лирико-драматическое сопрано, драматическое сопрано. Голосовая характеристика. Примеры партий. Понятие о soprano assoluta/sfogato.

Альт, контральто, меццо-сопрано. История развития и эволюции низких женских голосов. Разделение на подгруппы: колоратурное меццо-сопрано, лирическое меццо-сопрано, драматическое меццо-сопрано, колоратурное контральто, лирическое контральто, драматическое контральто. Голосовая характеристика. Примеры партий.

Тенор. История развития и эволюции. Разделение на подгруппы: тенор-альтино, характерный тенор, легкий тенор, лирический тенор, лирико-драматический тенор, драматический тенор, героический тенор. Голосовая характеристика. Примеры партий.

Баритон. История развития и эволюции. Разделение на подгруппы: лирический баритон, лирико-драматический баритон, драматический баритон, бас-баритон. Голосовая характеристика. Примеры партий.

Бас. История развития и эволюции. Разделение на подгруппы: лирический и драматический высокий бас, центральный бас, низкий бас-профундо, октавист. Голосовая характеристика. Примеры партий.

Контратенор. История фальцетного пения. Применение голосового амплуа в современности. Отличие от голоса кастрата. Партии, написанные специально для контратенора.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Количество часов на самостоятельную работу	Содержание и формы самостоятельной работы	Код формируемых компетенций
1	Тема 1. Введение и краткий обзор истории возникновения и развития вокального искусства.	2	1) Чтение литературы по теме из списка литературы; 2) Прослушивание музыкальных материалов по теме (аудио и видеозаписей): вокальная музыка эпохи Средневековья и Возрождения.	ПК-3
2	Западная вокальная музыка и вокальное исполнительство XVII-XVIII вв. (Барокко): Темы 2-6.	6	1) Чтение литературы по теме из списка литературы; 2) Прослушивание музыкальных материалов по теме (аудио и видеозаписей): итальянские, немецкие, французские оперы эпохи Барокко.	
3	Западная вокальная музыка и вокальное исполнительство 2-й пол. XVIII века (Классицизм): Темы 7-8.	6	1) Чтение литературы по теме из списка литературы; 2) Прослушивание музыкальных материалов по теме (аудио и видеозаписей): итальянские, французские, немецкие оперы эпохи классицизма.	
4	Западная вокальная музыка и вокальное исполнительство XIX века (Романтизм): Темы 9-12.	6	1) Чтение литературы по теме из Списка литературы; 2) Прослушивание музыкальных материалов по теме (аудио и видеозаписей):	

			итальянские, французские, немецкие оперы эпохи Романтизма.	
5	Русская вокальная музыка и вокальное исполнительство: Темы 13-16.	8	1) Чтение литературы по теме из списка литературы; 2) Прослушивание музыкальных материалов по теме (аудио и видеозаписей): - русские оперы, романсы, водевили доглинкинской эпохи; - русские оперы XIX-нач. XX века; - русские оперы XX-XXI веков; - вокальное творчество выдающихся русских и советских певцов от начала XX-XXI вв.	
6	Тема 17. Европейская вокально-музыкальная культура в XX и XXI веках.	6	1) Чтение литературы по теме из списка литературы; 2) Прослушивание музыкальных материалов по теме (аудио и видеозаписей): - вокальное творчество выдающихся зарубежных певцов конца XIX-XXI вв.; - оперы зарубежных композиторов XX-XXI вв.; - постановки опер современных оперных фестивалей; - постановки опер современных классических и современных оперных режиссеров.	
7	Тема 18. История и классификация певческого голоса.	6	1) Чтение литературы по теме из списка литературы; 2) Прослушивание музыкальных материалов по теме (аудио и	

			<p>видеозаписей):</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ певцов и оперных партий с точки зрения классификации по типам голосов. 	
--	--	--	---	--

5.2. Методы и средства реализации образовательного процесса

1) Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- самостоятельная работа;
- консультация;

2) Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практическая работа: прослушивание/просмотр аудио-, видео и иных визуальных материалов с целью иллюстрации, анализа и обсуждения прорабатываемого материала;
- самостоятельная работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Практическое занятие – групповое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа должна подкрепляться учебно-методическим обеспечением, включающим нотные издания, учебно-методические пособия, аудио- и видеоматериалы.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- 1) Учебники и учебно-методические пособия;
- 2) Перечень персоналий по дисциплине;
- 3) Тематический план лекций;
- 4) Аудио- и видеоматериалы.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также

методические указания по освоению дисциплины, описываются в отдельном документе
«Оценочные средства дисциплины».

7. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература:

1. Агин М. Мастера вокального искусства. М., 2010.
2. Агратина Е. Е. История зарубежного и русского искусства XX века: учебник и практикум для СПО. М., 2019.
3. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1-4 М, 1929, 1932, 1937, 1956.
4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 2000.
5. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. М., 2011.
6. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: в 2 т. М., 1982.
7. Луцкер П.В., Сусидко И.С. Итальянская опера XVIII века в 2-х ч. М., 2004.
8. Львов М. Русские певцы. М., 1965.
9. Львов М. Из истории вокального искусства. М., 1964.
10. Мазурин К. Методология пения: в 2 т. М., 1902, 1903.
11. Назаренко И. Искусство пения. М., 1968.
12. Плужников К. Вокальное искусство: учебное пособие. СПб., 2017.
13. Тимохин В. Мастера вокального искусства XX века. М., 1974.
14. Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. М., 1962.
15. Яковлева А. Искусство пения. М., 2007.
16. Яковлева А. Русская вокальная школа. М., 2011.
17. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М., 1981.

7.2. Дополнительная литература:

1. Архипова И. Музыка жизни. М., 1997.
2. Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог. М., 1950.
3. Барсова Л. Из истории петербургской вокальной школы. Эверарди, Габель, Томарс, Ирецкая. М., 2017.
4. Вайнштейн Л. Камилло Эверарди. Киев, 1924.
5. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953, 2008.
6. Вишневская Г. Галина. М., 2006.
7. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1-7. М., 1962, 1965, 1967, 1969, 1976, 1982, 1984.
8. Вальденго Д. Я пел с Тосканини. Л., 1989.
9. Волков Ю. Песни, опера, певцы Италии. М., 1967.
10. Волков С. Большой театр. Культура и политика. М., 1967.
11. Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения. М., 2015.
12. Гедда Н. Дар не дается бесплатно. М., 1983.
13. Гей Ю. Немецкая школа пения. М., 2014.
14. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М., Л., 1951.
15. Гобби Т. Мир итальянской оперы. М., 1989.

16. Гозенпуд Л. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Л., 1959.
17. Гозенпуд Л. Оперный театр на рубеже XIX-XX веков: в 3 т. Л., 1963-1973.
18. Гозенпуд Л. Русский оперный театр между двух революций 1905-1917. Л., 1905-1917.
19. Гозенпуд А. Иван Ершов. Л., 1972.
20. Грошева Е. Большой театр СССР в прошлом и настоящем. М., 1962.
21. Даль Монте Т. Голос над миром. М., 1966.
22. Даргомыжский А. Избранные письма. Л., 1952.
23. Джиллы Б. Воспоминание. Л., 1964.
24. Доливо А. Заметки об истоках русской классической и советской вокальной школы // О музыкальном исполнительстве. М., 1954.
25. Доливо А. Исполнитель и художественные принципы Мусоргского // Вопросы музыкально-исполнительского искусства Вып. 2. М., 1958.
26. Доливо А. Речитативы в вокальном искусстве // Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 3. М., 1962.
27. Доливо А. Певец и песня. М., 1948.
28. Друскин М. Вопросы музыкальной драматургии оперы. Л., 1952.
29. Дюпре Ж. Воспоминания певца: учебное пособие. М., 2017.
30. Дюпре Ж. Искусство пения. М., 2014.
31. Ершов И. Статьи, воспоминания, письма. М., Л., 1966.
32. Евсеев Ф. Школа пения. М., 2015.
33. Каллас М. Биография, статьи, интервью. М., 1978.
34. Карузо Э., Тетраццини Л. Искусство пения: учебное пособие. М., 2018.
35. Кречмер Г. История оперы. М., 2014.
36. Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. М., 1957.
37. Константинова И., Тарасова М. Театр Ла Скала. М., 1977.
38. Лаблаш Л. Полная школа пения. М., 2016.
39. Ламперти Ф. Техника бельканто: учебное пособие. М., 2013.
40. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели. М., 1973.
41. Левик С. Записки оперного певца. М., 1955.
42. Левик С. Четверть века в опере. М., 1970.
43. Леман Л. Мое искусство петь. М., 2014.
44. Лемешев С. Путь к искусству. М., 2018.
45. Леонид Витальевич Собинов: в 2 т. Письма. Т. 2. Статьи, рецензии, высказывания, письма к Л. В. Собинову. М., 1970.
46. Лесс А. Титта Руффо. Жизнь и творчество. М., 1983.
47. Ломакин Г. Краткий метод пения. М., 2017.
48. Мазетти У. Краткие указания по пению моим ученикам. М., 1912.
49. Нестеренко Е. Размышления о профессии. М., 1985.
50. Ниссен-Саломан Г. Школа пения: учебно-методическое пособие. М., 2015.
51. Обухова Н. Воспоминания, статьи, материалы. М., 1970.
52. Озеров Н. Оперы и певцы. М., 1965.
53. Пальмеджани Ф. Маттиа Баттистини. М., 1966.
54. Панофка Г. Искусство пения. М., 1968.
55. Перлов Е. История вокальной педагогики. СПб., 2007.
56. Покровский Б. Размышления об опере. М., 1979.

57. Плужников К. Николай Иванов – итальянский тенор. СПб., 2006.
58. Похитонов Д. Из прошлого русской оперы. Л., 1949.
59. Прянишников И. Советы обучающимся пению. М., 2017.
60. Рокстро У. Женни Линд. М., 2016.
61. Россихина В. Советское камерно-вокальное исполнительство. М., 1976.
62. Роллан Р. Музыканты прошлых дней. М., 2020.
63. Руффо Т. Парабола моей жизни. М., Л., 1966.
64. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., 2020.
65. Старк Э. Петербургская опера и ее мастера. М., Л., 1940.
66. Стасов В. Избранные сочинения: в 3 т. М., 1952.
67. Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М., 1984.
68. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
69. Фучито С., Бейер Б. Искусство пения и вокальная методика Э. Карузо. Л., 1935.
70. Хайнс Дж. Секреты вокальной техники. М., 2010.
71. Хохловкина А. Западноевропейская опера. Конец XVIII-первая половина XIX века. Очерки. М., 1962.
72. Хэриот Э. Кастраты в опере. М., 2001.
73. Чайковский П. Музыкально-критические статьи. М., 1953.
74. Чешихин В. История русской оперы. СПб., 1902.
75. Шкафер В. Сорок лет на сцене русской оперы. Л., 1936.
76. Шаляпин Ф. Литературное наследство: в 3 т. Т. 1. Письма. Воспоминания об отце. Т. 2. Статьи, высказывания, воспоминания о Шаляпине. М., 1958.
77. Штокхаузен Ю. Вокальная школа: учебное пособие. М., 1958.
78. Яковлева А. Из истории классификации певческих голосов // Музыкальные инструменты и голос в истории исполнительского искусства. М., 1991.
79. Яковлева А. Формирование верхнего участка диапазона мужских голосов // Вопросы вокальной педагогики. М., 1984.
80. Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории. М., 1999.
81. Янковский Н. Драматургия русской оперной классики. М., 1953.
82. Янковский Н. Шаляпин и русская оперная культура. М., Л., 1947.

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

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>
- Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
- Научная электронная библиотека <https://нэб.пф>
- Электронная библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com>

Информационные справочные системы

- Федеральный портал «Российское образование» <http://edu.ru>
- Российский фонд культуры <https://www.culture.ru/music>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (групповое)	1. Аудитории для проведения занятий, оборудованные стационарным или переносным мультимедийным комплексом для показа аудиозаписей, видеозаписей, ноутбуком и проектором для демонстрации иллюстративного материала, столами, стульями, доской.

Обучающиеся имеют возможность для подготовки к учебным занятиям использовать ресурсы библиотеки, читального зала, фонотеки и фильмотеки.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. Академия хорового искусства подключена к электронной библиотечной системе (ЭБС) издательства «ЛАНЬ» <http://e.lanbook.com/>. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.