

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соколов Александр Сергеевич
Должность: Исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 21.07.2023 17:26:27
Уникальный программный ключ:
508bd2e5917c95ea01fcbcf7b4c126ba4590ad1

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»

Межфакультетская кафедра истории и теории исполнительского искусства

Принято решением Ученого совета МГК
30 мая 2023 г. протокол № 05/23

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. ректора, профессор
Соколов А. С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Актуальные проблемы исполнительского искусства»

Сольное пение

Специальность

53.09.02 Искусство вокального исполнительства

Вид подготовки

Академическое пение

Уровень подготовки кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Курс	– 1
Семестр	– 1, 2
Число зачетных единиц	– 6
Всего часов по учебному плану	– 216
Форма итогового контроля по дисциплине	– экзамен

Москва 2023

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы исполнительского искусства» составлена на основании ФГОС ВО по специальности 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства» (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», утвержденного приказом Минобрнауки № 845 от «17» августа 2015 г.

Составители рабочей программы:

кандидат искусствоведения, доцент Г.Ф. Головатая

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры истории и теории исполнительского искусства

Протокол от «16» февраля 2023 г. № 6.

Заведующий кафедрой
д. иск., профессор В.П. Чинаев

Согласовано:
И.о. директора НМБ им. С. И. Танеева И. З. Торилова

Содержание программы:

1.	Цель и задачи дисциплины	4
2.	Требования к уровню освоения содержания дисциплины	4
3.	Место дисциплины в структуре ООП	6
4.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности	6
5.	Содержание дисциплины	6
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
7.	Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)	13
8.	Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы	17
9.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	18
10.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	18

1. Цель и задачи дисциплины

Цель и задачи курса «Актуальные проблемы исполнительского искусства» делятся на 2 этапа освоения дисциплины. На 1 этапе они направлены на формирование чётких представлений о проблемах истории и теории вокального исполнительства, связанных с оперной, концертно-камерной и педагогической деятельностью; о взаимовлиянии и взаимодействии национальных вокальных школ; об оценке и анализе исторических источников и исполнительских традиций; о воплощении стилистических особенностей вокальной музыки различных школ, эпох и направлений в исполнительской и педагогической практике; об инвариантных трактовках и подходах к исполнительству прошлого и современности; о единстве и взаимообусловленности вокального исполнительства и композиторской практики, исполнительства и педагогики, основанных на объективных научно-теоретических концепциях; о современном состоянии научных знаний истории и теории вокального искусства, основанных на исследованиях отечественных и зарубежных специалистов в области певческого голоса и его развития.

На 2 этапе освоения дисциплины происходит оснащение ассистентов-стажеров понятийно-терминологическим аппаратом, включая: оперную драматургию; вокальный стиль как манеру звуковедения; исторический стиль в контексте крупных направлений музыкального искусства; авторский стиль; термины и понятия сферы звуковедения и источниковедения.

Цель и задачи третьего этапа — овладение практическими навыками: работы с архивными документами и историческими источниками; подхода к прочтению и осмыслению вокально-методических пособий, трактатов по искусству пения, музыкально-исторических трудов, литературы по истории оперно-театрального искусства и других материалов профессиональной направленности; изучения различных редакций оперных образцов; создания аргументированной исполнительской концепции сочинений композиторов разных национальных вокальных школ, эпох и направлений; анализа творческого пути виднейших оперных и концертно-камерных исполнителей с позиции их художественного кредо; сравнительного анализа инвариантов интерпретации вокальных произведений с учётом национальной специфики и характерных особенностей исполнительской трактовки; оценки состояния современного вокального искусства в контексте появления новых тенденций международного театрального содружества и возникновения международной оперной сцены; аутентичной лексики, как одной из обязательных позиций вхождения в мировой музыкальный социум, включающий появление нового репертуара, сценических подиумов, многочисленных фестивалей, вокальных конкурсов, научно-практических симпозиумов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы исполнительского искусства» ассистент-стажер должен:

знать: историю и эволюцию вокального исполнительского искусства в процессе оформления и развития оперного и камерного жанров; характерные особенности, национальную специфику и пути развития крупнейших мировых певческих школ; теоретические работы отечественных и зарубежных авторов по проблемам исторической эволюции вокального искусства, теории, методике и педагогической практике; тенденции современного исполнительского искусства в контексте взаимодействия певческих культур и создания мировой оперной сцены;

уметь: раскрывать содержание понятия стиля как крупного исторического и культурного направления, характерных особенностей авторского письма и вокальной техники; формулировать суть жанра вокальной музыки; рассматривать изменения стилистики и направления в области вокального искусства в контексте появления новых

течений в мировой художественной культуре; профессионально оценивать магистральные тенденции современной исполнительской практики; анализировать исторические источники сообразно эстетическим воззрениям на вокальное исполнительское искусство; ретранслировать музыкальные произведения различных вокальных школ, эпох и направлений в соответствии с актуальными тенденциями мирового музыкального театра; ориентироваться в инвариантах интерпретаций виднейших представителей вокального исполнительства, грамотно анализировать особенности и художественное кредо каждого с позиции эстетических, музыкально-исторических и вокально-технических взглядов; убедительно предоставлять и обосновывать собственную исполнительскую концепцию; использовать современные достижения в области информационных технологий, способных расширить и углубить компетентность в сфере современного вокального исполнительского искусства; формулировать проблему, высказывать гипотезу и проводить доказательную дискуссию по основным профессиональным вопросам исполнительского искусства;

владеть: профессиональной терминологией; аутентичной лексикой; чёткостью изложения основных позиций теоретических основ вокального искусства; навыками прочтения произведения с позиции вокального стиля и эстетических требований автора; профессиональным подходом к оценке трудов по вокальному искусству разных исторических периодов, национальных певческих школ в контексте основной тенденции мировой музыкальной культуры; навыками участия в научно-практических семинарах и конференциях, чтения лекций, проведения открытых уроков с методическими комментариями.

Перечисленные результаты обучения соответствуют формированию у выпускника ассистентуры-стажировки следующих **универсальных компетенций (УК):**

- способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);
- способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);

профессиональных компетенций (ПК):

- готовность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального исполнительства (ПК-1);
- способность осваивать педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5)
- способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Актуальные проблемы исполнительского искусства» относится к базовой части учебного плана подготовки ассистента-стажёра и является составным звеном модуля «Методика преподавания творческих дисциплин». Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.Б.04.01.

Взаимосвязь учебных дисциплин

Содержание курса «Актуальные проблемы исполнительского искусства» предполагает продолжение таких дисциплин, как «История и философия искусства и культуры», «Специальный класс» «Актуальные проблемы исполнительства и педагогики». Вместе с тем предмет в значительной степени призван расширить кругозор и обогатить эрудицию в избранной специальности «Искусство вокального исполнительства (академическое пение)».

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	72	36	36		
В том числе:					
Лекции (Лек.)	12	6	6		
Семинары (Сем.)	60	30	30		
Самостоятельная работа (всего)	144	54	90		
Вид промежуточного/итогового контроля (зачет, экзамен)		Зач.	Экз.		
Общая трудоемкость:	час.	216 часов			
	Зачет. ед.	6 з.е.			

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№№	Наименование разделов дисциплины	Всего, ауд.	Аудиторные часы	
		Всего час.	Лекционные занятия (Лек.)	Семинарские занятия (Сем.)
1	2	3	4	5
1.	Вокальное искусство как часть мировой художественной культуры	8	2	6
2.	Проблемы эволюции стилевых направлений вокальной музыки в исполнительском искусстве певцов	16	4	12
3.	Основы теории вокального искусства. Источниковедение и крупнейшие мировые исследования в области певческого голоса	16	2	14
4.	Выдающиеся представители мировой оперной сцены и виднейшие интерпретаторы камерно-вокальной музыки	16	2	14
5.	Актуальные проблемы вокального искусства XXI столетия. Традиции, преемственность и новаторство	16	2	14
	ИТОГО:	72	12	60

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Вокальное искусство как часть мировой художественной культуры

Тема 1. Введение в содержание и проблематику дисциплины. Причинно-следственная связь эволюции вокальной музыки, исполнительского мастерства певцов и вокальной педагогики. Взаимодействие теории и практики. Основополагающая роль музыкальной

драматургии в становлении исполнительских стилей и вокально-сценического искусства певцов.

Тема 2. Национальные вокальные школы, их специфика и характерные черты. Роль фольклора, его мелоса, литературы, театрализованных элементов, особенности фонетики языка и его мелодики в формировании национальной певческой культуры, становлении оперного жанра и вокального исполнительства.

Тема 3. Оперная драматургия как симбиоз выразительных средств в создании музыкальной драмы. Влияние различных композиторских стилей на формирование и изменение театрально-музыкального потенциала исполнителей и основных положений методики воспитания певцов. «Старая» и «новая» вокальные школы в западноевропейском певческом искусстве. Их основные положения и взаимосвязь вербального и невербального начал в музыкальной драме. Роль текста в вокальном интонировании.

Тема 4. Интерпретация в широком и конкретном исполнительском толковании. Суть аутентичности исполнительской трактовки произведения и значение инвариантности в творчестве выдающихся представителей мировой оперной сцены и камерно-вокального жанра. Значение и причины множественности интерпретаций.

Тема 5. Камерный жанр с позиции театра одного актёра, обладающего многогранностью творческого подхода: вокалиста со знанием иностранных языков, компетентного в вокально-техническом и музыкально-стилистическом аспектах; широко образованного музыканта-эрудита, осведомлённого в различных видах искусства: музыки, литературы, живописи, архитектуры; профессионала, обладающего актёрским мастерством. Камерно-вокальный жанр на мировом исполнительском подиуме и его представители в ведущих национальных школах. Интерпретаторы камерно-вокальной музыки, характеристика их творческого кредо. Камерная музыка в репертуаре оперных певцов.

Раздел 2. Проблемы эволюции стилевых направлений вокальной музыки в исполнительском искусстве певцов

Тема 6. Исполнительский стиль как причина изменения манеры пения. Кантиленный, колоратурный и речитативно-декламационный стили в контексте построения вокальной мелодии. Их эволюция в национальных вокальных школах. Уникальное искусство итальянских певцов-кастратов — выразителей виртуозного пения. Оперный театр Италии второй половины XVII–XVIII столетия. Доминирующая роль импровизации и технических возможностей. Искусство К. Фаринелли, Г. Кафарелли, Фр. Пакьяротти и др. Влияние композиторских взглядов на человеческий голос как музыкальный инструмент и его место в музыкальной драме как проводника вокально-стилистических идей. Стилиевые параллели (В.А. Моцарт — Р. Вагнер — Р. Штраус; Дж. Россини — Дж. Верди — Дж. Пуччини; Ж.Ф. Рамо — К. Дебюсси — М. Равель). Взгляды русских композиторов на содержание колоратуры в сочинениях, происходящей от украшений в народных песнях.

Тема 7. Bel canto как важнейшая категория развития итальянской оперной эстетики. Два периода эстетики bel canto — содержание и проблемы исполнения. Исторический экскурс в эволюцию оперного жанра в свете крупных периодов развития стилистических параметров музыкальной драматургии. От К. Монтеверди до Дж. Пуччини. Искусное владение мастерством bel canto — современное требование профессионализма.

Тема 8. Романтическое направление в оперной эстетике и влияние его основных тенденций на развитие вокального исполнительского искусства. Особенности оперной драматургии композиторов романтического направления как причина изменения певческой практики. Появление ярко выраженных героических типов голосов. Оперы Р. Вагнера, Дж. Верди, композиторов большой французской оперы, стилевые особенности и новые требования к исполнителям. Жильбер Луи Дюпре — первооткрыватель классификации героических голосов на мировой оперной сцене.

Тема 9. Хоральность как первооснова немецкой вокальной школы. Влияние её эстетики на формирование певческого тона исполнителя вокальной музыки И.С. Баха, В.А. Моцарта, К.М. Вебера. Характеристика обертонового состава и особенности вибрато тембра голоса солиста. Влияние оперной драматургии Р. Вагнера на особенности вокальной манеры певцов-интерпретаторов. Оперный театр Р. Вагнера. Вагнеровская музыкальная драма и национальное течение в вокальном искусстве «Школа примарного тона». Р. Штраус — яркий выразитель и последователь художественно-стилистических воззрений Р. Вагнера.

Тема 10. Уникальность магистральных составляющих в оформлении национальных черт русской вокальной и композиторской школ. Народно-песенное искусство, культура церковно-певческой стилистики и её отличие от западноевропейской. Психологическое интонирование, требующее неперенных изменений тембровых, регистровых, динамических составляющих голоса певца, как фундамент дальнейшей стратегии становления театрално-вокальных жанров русской оперы и камерного исполнительства. Открытие новой формы в классическом композиторском творчестве. Оперы М.И. Глинки как основа вокально-стилистической эстетики профессиональной русской оперы.

Раздел 3. Основы теории вокального искусства. Источниковедение и крупнейшие мировые исследования в области певческого голоса

Тема 11. Значение первых трудов по воспитанию певческого голоса в дальнейшем развитии исследовательского мышления. Основные положения трактатов итальянских авторов XVII–XVIII столетий: «Opinioni de cantori antichi e moderni» («Рассуждения о певцах старинных и современных») Пьетро Франческо Този — знаменитого певца и педагога; «Pensieri e refflessione pratiche sopra il canto figurato» («Мысли и практические размышления о колоратурном пении») Джаамбаттиста Манчини. Историческое значение реформы Жильбера Луи Дюпре в части изменения техники формирования верхнего участка певческого голоса. «Школа пения» Дюпре как обобщение исполнительской и педагогической практики.

Тема 12. Мануэль Гарсия (сын) — выдающийся исследователь физиологии голосообразования у певцов. Трактат «Traite comlet de l art du chant» («Полный трактат об искусстве пения»). Первое и второе издания. Открытие регистрового механизма с изменением ларингоскопа и взаимосвязь с работой певческого дыхания. Voix mixste sombree — основной подход к введению в практику пения прикрытого смешанного звучания верхнего участка диапазона мужского голоса. Воспитанники М. Гарсим (сына) — выдающиеся певцы и педагоги: М. Маркези, П. Виардо-Гарсия, Г. Ниссен-Саломан, К. Эверарди, Ю. Штокгаузен и др. Труды М. Гарсия-сына — мировая теория о певческом голосе.

Тема 13. Основные вокально-эстетические воззрения на воспитание голоса певца артиста в трудах итальянского педагога и виднейшего методиста Франческо Ламперти: «Guida teoretico elementare per lo studio del canto» («Теоретико-практическое начальное руководство для изучения пения»), «Pensiere lezione del canto» («Первые уроки пения»), «L`arte del canto» («Искусство пения»). Ученики Фр. Ламперти — Э. Альбани, С. Крувелли, М. ван Занд, М. Зембрих, Д. Арто, А.Патти, К. Эверарди — представители мировой оперной сцены и педагоги.

Тема 14. Национальное течение в немецкой вокальной педагогике «Школа примарного тона». Причины ее возникновения. Теоретические труды главных идеологов данного направления «Grosse Gesangschule fur Deutschland» («Великая певческая школа для Германии») Фридриха Шмитта; «Deutscher Gesangunterricht» Юлиуса Гея. Мюллер-Брунов и его понимание роли примарного тона в обучении певцов.

Тема 15. Вокальная методология и теоретические работы в области певческого искусства второй половины XIX – начала XX столетия. М. Маркези – «Новейшая

школа для пения»; Г. Ниссен-Саломан — «Полная школа пения»; Л. Джиральдони — «Аналитический метод воспитания голоса»; Дж. Гальвани — «Практические наблюдения за органами голоса»; Ум. Мазетти — «Школа пения», «Краткие указания моим ученикам» и др.

Тема 16. Универсальность и прогрессивность педагогической методики М.И. Глинки — композитора, исполнителя, педагога. «Концентрический» метод воспитания певческого голоса — основа дальнейшей стратегии развития вокальной методологии. Упражнения для усовершенствования голоса. «Этюды» М.И. Глинки и комментарии к ним автора. Ученики М.И. Глинки — выдающиеся русские певцы, носители лучших идеалов русской национальной школы пения: О. Петров, А. Воробьева-Петрова, С. Гулак-Артемовский, А. Лодий. Первые исполнители главных партий в операх композитора.

Тема 17. XX и начало XXI столетия — дальнейший этап развития теоретико-исторической мысли о певческом искусстве. Труды и исследования отечественных методологов и ученых: Л. Работнов — «Основы физиологии и патологии голоса»; А. Аспелунд — «Основные вопросы вокально-речевой культуры»; В. Багадуров — «Очерки по истории вокальной методологии», М. Дейша-Сионицкая — «Пение в ощущениях»; С. Юдин — «Формирование голоса певца»; А. Доливо — «Певец и песня»; М. Львов — «Из истории вокального искусства»; Л. Дмитриев — «Основы вокальной методики»; В. Морозов — «Вокальный слух и голос», «Искусство резонаторного пения»; А. Яковлева — «Искусство пения» и др. Труды профессоров Московской консерватории. Их роль и значение в развитии отечественной вокальной педагогики.

Тема 18. Музыкально-критическая мысль в России и её прогрессивная роль в становлении постулатов отечественного исполнительского искусства. Музыкально-критические статьи о вокальном искусстве В. Стасова, В. Одоевского, Ц. Кюи, П. Чайковского, Ю. Энгеля, Г. Лароша, А. Серова, С. Кругликова, В. Каратыгина и др.

Раздел 4. Выдающиеся представители мировой оперной сцены и интерпретаторы камерно-вокальной музыки

Тема 19. Исполнительское искусство А. Михайлова, Е. Сандуновой, Н. Семеновой, А. Крутицкого, П. Злова, Н. Лаврова и других оперных и камерных исполнителей и драматических артистов глинкинского периода. Определяющие черты их художественного творчества: совершенная вокальная техника, задушевность, искренность и глубина исполнения, владение драматическим мастерством наравне с вокальным, особо чуткое отношение к проблеме психологического интонирования слова.

Тема 20. Творческая деятельность Ф. Шаляпина, А. Неждановой, Л. Собинина и И. Ершова — олицетворение наивысших достижений русской и мировой музыкальной культуры и воплощение национальных традиций отечественной певческой школы. Универсальность творчества с точки зрения интерпретации вокальной литературы оперного и камерно-вокального жанров. Черты реформаторства с точки зрения трактовки музыкально-художественных образов.

Тема 21. Артистическая деятельность и исполнительское искусство крупнейших мастеров камерно-вокального жанра XX века: М. Олениной-д'Альгейм, К. Дорлиак, А. Доливо, З. Лодий, Н. Дорлиак, З. Долухановой, Э. Швацкопф, Д. Фишера-Дискау, П. Шрайера и др. Камерное исполнительство в творчестве мастеров оперной сцены — С. Лемешева, Н. Шпиллер, М. Максаковой, Г. Вишневской, И. Архиповой, И. Богачевой, Ю. Гуляева, Е. Нестеренко, Е. Образцовой, Д. Хворостовского в контексте сотрудничества с композиторами — авторами романсовой и песенной литературы. Особенности художественных индивидуальностей.

Тема 22. «Золотые голоса» и выдающиеся интерпретаторы в мировой певческой культуре XX века — Э. Карузо, Б. Джильи, Т. Руффо, Р. Тебальди, М. дель Монако, Ф. Вундерлих, М. Каллас, Т. Гобби, М. Френи, Н. Гяуров, Дж. Сазерленд, М. Кабалье, Л. Паваротти, П. Доминго, Э. Груберова, Дж. Норман, Н. Гедда и др.; Н. Обухова,

М. Пирогов, М. Рейзен, И. Козловский, С. Лемешев, И. Масленникова, П. Лисициан, З. Анджапаридзе, Т. Милашкина, В. Атлантов, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Г. Писаренко, М. Касрашвили, З. Соткилава и др. Преемники их эстетическо-художественных позиций к рубежу XX–XXI веков: Ч. Бартолли, А. Банитатибус, Н. Дессей, Р. Флеминг, В. Казарова, А. Шолл, Б. Майсурадзе, О. Бородина, А. Нетребко, Х. Герзмава, Ю. Лежнева, В. Ладюк, А. Кулаева и др.

Раздел 5. Актуальные проблемы вокального искусства XXI столетия.
Традиции, преемственность и новаторство

Тема 23. Путь из XX в XXI век. Великие мировые оперные театры. Певцы, дирижёры, режиссёры. Основные тенденции сценических решений в воплощении музыкальной драмы. Возникновение оперных подиумов с главенствующей ролью аутентичного прочтения авторского текста. Мировой оперный театр. XXI век — век классики и авангарда. Влияние выразительных средств современной музыкальной драмы с точки зрения эволюции элементов композиторского качества на вокально-техническое и музыкально-стилистическое мастерство исполнителей.

Тема 24. Международные вокальные фестивали и конкурсы второй половины XX — начала XXI столетия. Аутентичность исполнения как неперемное условие в трактовке произведений. Взаимовлияние и интеграция национальных певческих культур.

Тема 25. Вокальное творчество композиторов современности. Новаторская сущность их музыкально-гармонического языка и требования к исполнителям. Состояние вокальной педагогики в ведущих музыкальных заведениях. Обзор основных теоретических трудов зарубежных и отечественных авторов начала столетия.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

№	Название	Экз.	Электронный ресурс, примечание
Основная литература			
1.	Бронников П.К. Учебник пения по Лаблашу, Гарсия, Дюпре, Панофка, Ваккаи и др. - Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В. Маяковского СПб., 2015. - 121с.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68178
2.	Варламов А. Полная школа пения: Учебное пособие. 4-е изд., испр. - СПб: Издательство "Лань"; "Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2012. - 120с.: нот.	9	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/3180/#1
3.	Гарсия М. Полный трактат об искусстве пения: Учебное пособие. 1-е изд. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2015. - 416с.	3	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/69353/#155
4.	Гей Ю. Немецкая школа пения: Учебное пособие. 1-е изд. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2014. - 328с.	1	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/50690/#1
5.	Гвоздев А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. 2-е изд., испр. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2012. - 416с.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3557
6.	Дейша-Сионицкая М.А. Пение в ощущениях:	2	Режим доступа:

	Учебное пособие. 3-е изд. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2016. - 64с.		https://e.lanbook.com/reader/book/99104/#2
7.	Делле Седие Э. Вокальное искусство: Учебное пособие. 3-е изд. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2015. - 176с.	2	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/67485/#2
8.	Дюпре Ж.-Л. Воспоминание певца. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды: Уч.пособие. 1-е изд. - СПб.: Изд. "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2016. - 288с.	1	Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72592
9.	Ламперти Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. 3-е изд., испр. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2014.	2	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/2000/#1
10.	Ламперти Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении: Учебно методическое пособие. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2014.	2	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/49476/#1
11.	Ламперти Д.Б. Техника бельканто. - 1-е изд. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2013. - 48с.	1	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/37002/#2
12.	Ниссен-Саломан Г. Школа пения: Учебное пособие. 1-е изд. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2015. - 440с.	3	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/70083/#4
13.	Плужников К. Вокальное искусство: Учебное пособие. 2-е изд. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2016. - 112с.	5	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/72597/#2
14.	Тарасов Л., Константинова И. Артуро Тосканини, великий маэстро. - СПб.: "Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ"; Издательство "Лань", 2011.	1	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1980/#4
15.	Яковлева А.С. Искусство пения: Исследовательские очерки. Материалы. Статьи. 2-е изд., доп. - М.: Издательский дом "Информбюро", 2007	6	
Дополнительная литература			
16.	Александрова Н.А. Краткий словарь терминов и понятий. 1-е изд. - СПб.: Издательство "Лань"; "Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2015. - 352с.	1	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/65056/#1
17.	Головатая Г.Ф. "Евгений Онегин" А.С. Пушкина и П.И. Чайковского. Текст и версии. Исследование. - М.: Издательство "Композитор", 2012. - 240с.	3	
18.	Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. - М., 2010 - 188с., ил.	3	
19.	Круглова Е.В. Традиции барочного вокального искусства и современное исполнительство: Монография / РАМ им. Гнесиных. - М., 2008. - 213с.; нот.	5	
20.	Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня	2	

	рождения Дж. Верди и Р. Вагнера. Ред.-сост. Крылова А.В. - РКГ им. С.В. Рахманинова 2014. - 208с.	
21.	Мунгинштейн М.Л. Хроника мировой оперы. 1600-1850. - Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного ун-та), 2005.	3
22.	Мунгинштейн М.Л. Хроника мировой оперы. 1851-1900. - Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного ун-та), 2012.	2
23.	Раку М. Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи. - М.: Новое литературное обозрение, 2014. - 720с.	1

Периодические издания:

1. Журнал «Научный вестник Московской консерватории»
2. Журнал «Музыкальная академия»
3. Журнал «Старинная музыка»

6.2. Интернет ресурсы

<http://www.classic-music.ru/music.html>
<http://classic-online.ru/>
<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/664608;>
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Objectivity

7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачётно-экзаменационные требования)

7.1. Формы контроля

Оценка качества освоения программы включает: промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся: в конце 1 семестра — зачёт; в конце 2 семестра — экзамен с защитой реферата.

7.2. Контрольные вопросы для самоподготовки

1. Причинно-следственная связь эволюции вокальной музыки, исполнительского мастерства певцов и вокальной педагогики.
2. Основополагающая роль музыкальной драматургии в становлении исполнительских стилей и вокально-сценического искусства певцов.
3. Национальные вокальные школы, их специфика и характерные черты.
4. Интерпретация и ее толкование в широком и конкретном исполнительском варианте.
5. Суть аутентичности исполнительской трактовки произведения и значение инвариантности в толковании образцов вокальной музыки.
6. Исполнительские стили в контексте построения вокальной мелодии как причины изменения манеры пения. Их эволюция в разных национальных певческих школах.
7. Влияние особенностей композиторских взглядов на место певческого голоса в музыкальной драме как проводника их вокально-стилистических идей.
8. *Bel canto* как важнейшая категория развития итальянской оперной эстетики. Два периода эстетики *bel canto* — содержание и проблемы исполнения.
9. Романтическое направление в оперной эстетике и его взаимосвязь с культурно-историческими событиями.
10. Певец Жильбер Дюпре — первооткрыватель классификации героических голосов на мировой оперной сцене.
11. Хоральность как первооснова немецкой вокальной школы. Влияние её эстетики на формирование певческого тона исполнителя.

12. Влияние оперной драматургии произведений Р. Вагнера на исполнительскую манеру певцов-интерпретаторов.
13. Оперы М.И. Глинки как основа вокально-стилистической эстетики профессиональной русской оперы.
14. Значение первых трудов по воспитанию певческого голоса в дальнейшем развитии исследовательского мышления. Основные положения трактатов итальянских авторов XVII–XVIII столетий.
15. Мануэль Гарсия (сын) – выдающийся исследователь физиологии голосообразования у певцов.
16. Основные вокально-эстетические воззрения на воспитание голоса певца-артиста в трудах итальянского педагога Франческо Ламперти.
17. Национальное течение в немецкой вокальной педагогике «Школа примарного тона». Теоретические труды главных идеологов данного направления.
18. Универсальность и прогрессивность педагогической методики М.И. Глинки — композитора, исполнителя, педагога. «Концентрический» метод воспитания певческого голоса как основа дальнейшей стратегии развития отечественной вокальной методологии.
19. Труды и исследования отечественных методологов и ученых XX века. Вклад представителей Московской консерватории в дело совершенствования педагогической практики.
20. Русские певцы глинка периода. Определяющие черты их художественного творчества.
21. Творческая деятельность Ф. Шаляпина, А. Неждановой, Л. Собинова и И. Ершова — черты реформаторства с точки зрения трактовки музыкально-художественных образов.
22. «Золотые голоса» и выдающиеся интерпретаторы в мировой певческой культуре XX–XXI веков.
23. Мировые оперные театры. Основные тенденции сценических решений в воплощении музыкальной драмы.
24. Возникновение оперных подиумов с главенствующей ролью аутентичного прочтения авторского текста.
25. XXI век — век классики и авангарда. Влияние выразительных средств современной музыкальной драмы с точки зрения эволюции элементов композиторского качества на вокально-техническое и музыкально-стилистическое мастерство исполнителей.
26. Взаимовлияние и интеграция национальных певческих культур.

7.3. Примерные темы рефератов

Предполагаемый объем реферата должен включать 2 печатных листа (50 страниц А4, шрифт Times New Roman, межстрочное расстояние 1,5).

Содержание реферата может носить историко-культурный, музыкально-теоретический, эстетико-исполнительский, литературно-биографический характер с обязательными элементами анализа, обсуждения и демонстрации отношения автора к исследуемой проблеме. Методико-педагогический аспект, равно как и теоретический, должен базироваться на научной основе, на знаниях современных достижений в области всех составляющих воспитания музыкально-художественных и технических возможностей певца, включающих физиологию певческого голоса, музыкальную психологию, акустику, новейшие сведения в исследовании проблем вокального искусства и практической педагогики. В свете этого обязательны ссылки на оригинальные источники как отечественных, так и зарубежных авторов.

В соответствии с представленным проблемным перечнем вопросов, касающихся содержания реферативных работ, предлагается следующий **примерный тематический список**:

1. Героические голоса в русских и зарубежных операх. Характеристика стиля и проблемы исполнительства;
2. Выдающиеся русские басы XX столетия — носители идеалов отечественной школы пения;
3. Вокальное наследие М.И. Глинки. Преломление национальных традиций народно-песенного творчества в исполнительских задачах интерпретаторов;
4. Большой театр России. Этапы творчества в искусстве выдающихся исполнителей;
5. Крупнейшие представители концертно-камерного исполнительства в России XX столетия;
6. Вокальное исполнительство и педагогика в контексте индивидуально-психологических различий артиста;
7. Развитие художественного мышления поющего актера;
8. Голос Баха в резонансе современности;
9. Проблема вокализации в национальных певческих школах. Эволюция и содержание колоратуры;
10. Певец-актер Жильбер Дюпре — реформатор вокального искусства.
11. Влияние творчества Ф.И. Шаляпина на развитие оперного театра;
12. С.И. Мамонтов — борец за утверждение русского репертуара на императорских сценах;
13. Русская музыкальная критика второй половины XIX века и её роль в формировании исполнительского стиля;
14. Вклад профессоров Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в развитие отечественной вокальной школы;
15. Аспекты музыкальной выразительности в контексте проблем исполнительской интерпретации вокальной музыки второй половины XX века;
16. Музыкальная драма М. П. Мусоргского. Характеристика стиля и проблемы исполнительства;
17. Литературно-музыкальное наследие П. И. Чайковского в контексте исполнительского искусства певцов;
18. Музыкальный материал как одна из стратегических основ развития музыкально-художественного и вокально-технического потенциала певца.

7.4. Критерии оценки знаний по дисциплине

Компетенции Этап освоения компетенции	Результаты обучения	Шкала оценивания
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2); Начальный этап	Знать: историю и эволюцию вокального исполнительского искусства в процессе оформления и развития оперного и камерного жанров; характерные особенности и пути развития крупнейших мировых певческих школ; тенденции современного исполнительского искусства в контексте взаимодействия певческих культур и создания мировой оперной сцены. Уметь: формулировать суть жанра вокальной музыки; раскрывать содержание понятия стиля как крупного исторического и культурного направления, характерных особенностей авторского письма и вокальной техники; ориентироваться в инвариантах; интерпретаций, грамотно анализировать художественное кредо исполнителя. Владеть: профессиональной терминологией; чёткостью изложения основных позиций теоретических основ вокального искусства	Отличный: 5.1., 5.2., 5.3., 5.7. Хороший: 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. Удовлетворительный: 3.1., 3.2., 3.3. Неудовлетворительно 2.1., 2.3., 2.4.

способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3); Начальный этап	Знать: историю и эволюцию вокального исполнительского искусства в процессе оформления и развития оперного и камерного жанров; характерные особенности и пути развития крупнейших мировых певческих школ; тенденции современного исполнительского искусства в контексте взаимодействия певческих культур и создания мировой оперной сцены. Уметь: формулировать суть жанра вокальной музыки; раскрывать содержание понятия стиля как крупного исторического и культурного направления, характерных особенностей авторского письма и вокальной техники; ориентироваться в инвариантах; интерпретаций, грамотно анализировать художественное кредо исполнителя. Владеть: профессиональной терминологией; чёткостью изложения основных позиций теоретических основ вокального искусства	Отличный: 5.1., 5.2., 5.3., 5.7. Хороший: 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. Удовлетворительный: 3.1., 3.2., 3.3. Неудовлетворительно 2.1., 2.3., 2.4.
способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4); Начальный этап	Знать: историю и эволюцию вокального исполнительского искусства в процессе оформления и развития оперного и камерного жанров; характерные особенности и пути развития крупнейших мировых певческих школ; тенденции современного исполнительского искусства в контексте взаимодействия певческих культур и создания мировой оперной сцены. Уметь: формулировать суть жанра вокальной музыки; раскрывать содержание понятия стиля как крупного исторического и культурного направления, характерных особенностей авторского письма и вокальной техники; ориентироваться в инвариантах; интерпретаций, грамотно анализировать художественное кредо исполнителя. Владеть: профессиональной терминологией; чёткостью изложения основных позиций теоретических основ вокального искусства	Отличный: 5.1., 5.2., 5.3., 5.7. Хороший: 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. Удовлетворительный: 3.1., 3.2., 3.3. Неудовлетворительно 2.1., 2.3., 2.4.
готовность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального исполнительств (ПК-1); Заключительный этап	Знать: тенденции современного исполнительского искусства в контексте взаимодействия певческих культур и создания мировой оперной сцены. Уметь: профессионально оценивать магистральные тенденции современной исполнительской практики; убедительно предоставлять и обосновывать собственную исполнительскую концепцию; использовать современные достижения в области информационных технологий, способных расширить и углубить компетентность в сфере современного вокального исполнительского искусства; формулировать проблему, высказывать гипотезу и проводить доказательную дискуссию по основным профессиональным вопросам исполнительского искусства; Владеть: профессиональной терминологией и аутентичной лексикой; чёткостью изложения основных позиций теоретических основ вокального искусства; навыками прочтения произведения с позиции вокального стиля и эстетических требований автора; навыками участия в научно-практических семинарах и	Отличный: 5.1., 5.2., 5.3., 5.7. Хороший: 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. Удовлетворительный: 3.1., 3.2., 3.3. Неудовлетворительно 2.1., 2.3., 2.4.

	конференциях, чтения лекций, проведения открытых уроков с методическими комментариями.	
способность осваивать педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5); Основной этап	Знать: теоретические работы отечественных и зарубежных авторов по проблемам исторической эволюции вокального искусства, теории, методике и педагогической практике; тенденции современного исполнительского искусства в контексте взаимодействия певческих культур и создания мировой оперной сцены. Уметь: рассматривать изменения стилистики и направления в области вокального искусства в контексте появления новых течений в мировой художественной культуре; анализировать исторические источники сообразно эстетическим воззрениям на вокальное исполнительское искусство; ретранслировать музыкальные произведения различных вокальных школ, эпох и направлений в соответствии с актуальными тенденциями мирового музыкального театра; Владеть: профессиональной терминологией; аутентичной лексикой; навыками прочтения произведения с позиции вокального стиля и эстетических требований автора; профессиональным подходом к оценке трудов по вокальному искусству разных исторических периодов, национальных певческих школ в контексте основных тенденции мировой музыкальной культуры.	Отличный: 5.1., 5.2., 5.3., 5.7. Хороший: 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. Удовлетворительный: 3.1., 3.2., 3.3. Неудовлетворительно 2.1., 2.3., 2.4.
способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9) Основной этап	знать: историю и эволюцию вокального исполнительского искусства в процессе оформления и развития оперного и камерного жанров; тенденции современного исполнительского искусства в контексте взаимодействия певческих культур и создания мировой оперной сцены; уметь: ретранслировать музыкальные произведения различных вокальных школ, эпох и направлений в соответствии с актуальными тенденциями мирового музыкального театра; убедительно предоставлять и обосновывать собственную исполнительскую концепцию; владеть: навыками прочтения произведения с позиции вокального стиля и эстетических требований автора	Отличный: 5.1., 5.2., 5.3., 5.7. Хороший: 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. Удовлетворительный: 3.1., 3.2., 3.3. Неудовлетворительно 2.1., 2.3., 2.4.

Оценка «5» (отлично) ставится, если ассистент-стажёр сумел продемонстрировать:

- 5.1. Глубокие знания особенностей прочтения вокальных произведений с точки зрения стиля и эстетических требований его авторов, опираясь на культурно-историческую данность определенного периода;
- 5.2. Умение формулировать проблему, высказывать гипотезу и убедительно проводить дискуссию по предложенному вопросу вокально-исполнительского искусства;
- 5.3. Чёткость изложения основных позиций теоретических основ вокального искусства;
- 5.4. Понимание магистральных тенденций современной исполнительской практики;
- 5.5. Умение анализировать исторические источники сообразно эстетическим воззрениям на вокальное исполнительское искусство в конкретные исторические периоды;
- 5.6. Профессиональный подход к оценке трудов по вокальному искусству разных временных периодов, национальных певческих школ в контексте основных тенденции мировой музыкальной культуры;
- 5.7. Профессиональное владение вокальной терминологией и аутентичной лексикой.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ассистент-стажёр сумел продемонстрировать:

- 4.1. Знания по предмету, но в отдельных случаях показывает их недостаточную глубину;
- 4.2. Знания основных работ современных отечественных и зарубежных авторов по проблемам исторической эволюции вокального искусства, теории, методике и педагогической практике;
- 4.3. Владение вокально-музыкальной терминологией;
- 4.4. Умение формулировать проблему, высказывать гипотезу по основным профессиональным вопросам вокально-исполнительского искусства;
- 4.5. Умение излагать основные позиции теоретических основ вокального искусства;

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если ассистент-стажёр продемонстрировал:

- 3.1. Поверхностные знания в области истории и теории вокального исполнительского искусства;
- 3.2. Неточности вокально-музыкальной терминологии;
- 3.3. Сложности в изложении основных позиций теоретических основ вокального искусства, формулировании проблемы;
- 3.4. Сложности в анализе исторических источников в сфере исполнительского искусства;
- 3.5. Сложности в ведении дискуссии по основным профессиональным вопросам.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ассистент-стажёр продемонстрировал:

- 2.1. Значительные погрешности в изложении основных позиций современного вокального исполнительства в контексте взаимодействия певческих культур и создания мировой оперной сцены;
- 2.2. Существенные недочеты в раскрытии понятия стиля как крупного исторического направления;
- 2.3. Отсутствие ориентации в характерных особенностях крупнейших мировых певческих школ;
- 2.4. Отсутствие понимания вокально-музыкальной терминологии;

8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы

Программное обеспечение

1. Internet Explorer или другие браузеры
2. Программное обеспечение для организации удаленного обучения (система Moodle)
3. Электронно-библиотечная система «Лань»
<http://www.taneevlibrary.ru/muzresursy/elektronnye-resursy-biblioteki/elektronno-bibliotechnaya-sistema-lan/>
4. Доступ к учебно-методической и научной информации обеспечен на сайте Научной Музыкальной Библиотеки им. С.И. Танеева (НМБТ) МГК им. П.И. Чайковского
<http://www.taneevlibrary.ru/>
5. Поисковые системы, www.yandex.ru , www.google.com и др.
6. Официальный сайт Консерватории <http://www.mosconsv.ru>

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде организации (Moodle).

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Ежедневная самостоятельная работа ассистента-стажера является основой успешного освоения дисциплины и неотъемлемой частью развития профессиональных навыков.

В процессе самостоятельной работы ассистентам-стажерам рекомендуется:

- Соблюдение указаний преподавателя, данных им во время занятий;
- Активное использование учебно-методических пособий, профильных изданий, авторитетных информационных Интернет-ресурсов.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна сопровождаться необходимым методическим обеспечением. Каждый ассистент-стажер должен быть обеспечен доступом к библиотечному фонду, который должен быть укомплектован нотами, печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам «Специальный класс».

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 11 кв.м.

Полноценное изучение данного курса требует широкого спектра аудио- и видеозаписей, наличия специальной, в том числе периодической литературы, качественной аппаратуры для прослушивания и просмотра записей, проекционной аппаратуры для демонстрации видеоматериалов исторического характера.