

**Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Актуальные проблемы исполнительского искусства»
Сольное пение**

I. Цель изучения дисциплины

Цель и задачи первого уровня предполагают формирование четких представлений:

- о проблемах истории и теории вокального исполнительства, связанных с оперной, концертно-камерной и педагогической деятельностью;
- об инвариантных трактовках и подходах к исполнительству прошлого периода и современности в плане использования певческого голоса;
- об оценке и анализе исторических источников и исполнительских традиций в процессе их освоения;
- о самобытности национальных вокальных школ, их самостоятельности, связи с фонетическими особенностями языка, своеобразием психических черт нации, национальной музыкой и творческой деятельности виднейших представителей конкретной певческой культуры;
- о взаимовлиянии и взаимодействии национальных вокальных школ;
- о воплощении стилистических особенностей вокальной музыки различных школ, эпох и направлений в исполнительской и педагогической практике;
- о современном состоянии научных знаний истории и теории вокального искусства, основанных на исследованиях отечественных и зарубежных специалистов в области певческого голоса и его развития.

Цель и задачи второго уровня — оснащение ассистентов-стажеров профессионально-необходимыми знаниями, включающими:

- основной понятийный аппарат курса — терминологический ряд, используемый в вокально-исторической источниковой практике, как-то: оперная драматургия; вокальный стиль как манера звуковедения (кантиленный, колоратурный и речитативно-декламационный); исторический стиль, связанный с крупными направлениями в музыкальном искусстве и вокальной музыкой разных певческих школ; авторский стиль и пр.; термины и понятия сферы музыковедения и источниковедения.

Цель и задачи третьего уровня предполагают владение 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, посвященных развитию певческой профессии;
- изучения различных редакций оперных образцов;
- создания аргументированной исполнительской концепции сочинений композиторов разных национальных вокальных школ, эпох и направлений;
- демонстрации исполнения и работы над различными видами голосоведения (кантилена, трель, техника подвижности и пр.);
- владения методикой воспитания и развития голоса учеников с разными типами мужских и женских голосов, способностью определить тип голоса по комплексу составляющих;
- выстраивания индивидуально с каждым учеником стратегии и тактики проведения урока;
- знания творческого пути виднейших оперных и концертно-камерных исполнителей с анализом художественного кредо каждого; обоснования исторической хронологии эволюции певческого инструмента — выразителя идей вокальной музыки (фальцетисты, кастраты, дифференцирование подтипов певческих голосов и пр.);

- оценки состояния современного вокального искусства — музыка и исполнительство, появление тенденций международного театрального содружества и возникновение своеобразной международной оперной сцены;
- профессионального владения аутентичной лексикой, как одной из обязательных позиций вхождения в мировой музыкальный социум, включающий появление нового репертуара, сценических подиумов для интерпретации авангардной музыки, многочисленных фестивалей, вокальных конкурсов, научно-практических симпозиумов;
- понятия о единстве и взаимообусловленности вокального исполнительства и композиторской практики, исполнительства и педагогики, основанных на объективных научно-теоретических концепциях;
- владения тактикой и методом сравнительного анализа инвариантов интерпретации произведений вокальной классики как оперного, так и камерного жанров с учетом национальной специфики исполняемого и характерными особенностями трактовки исполнителя.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Знать:

- историю и эволюцию певческого голоса в процессе оформления оперного и камерного жанров исполнительства. Основание появления различных типов голосов (сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас), а в дальнейшем их подтипов (к примеру — сопрано колоратурное, лирико-колоратурное, лирическое, лирико-драматическое, драматическое, вердиевское, вагнеровское и т. д.);
- специфические особенности использования различных типов голосов в исторических направлениях старинной классической музыки, эпохах барокко, романтизма, веризма, неоклассицизма, авангардных течениях XX столетия;
- развитие выразительных средств оперной драматургии (оркестровка, хоровые элементы, балет и пр.);
- теоретические работы о певческом голосе и его воспитании (П.Ф. Този «Opinioni de cantori antichi e moderni»; Дж. Манчини «Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato»; Г. Манштейна «Великая Болонская школа»; Ф. Ламперти «L'arte del canto»; Ж. Дюпре «Школа пения»; М. Гарсиа-сына «Полный трактат об искусстве пения»; метод Ф. Шмидта «Великая певческая школа для Германии»; Ю. Гея «Deutscher Gesangunterricht»; А. Варламова «Полная школа пения»; М. Глинки «Концентрический метод» и «Этюды»; Дж. Гальвани «Практические наблюдения за органами голоса»; У. Мазетти «Школа пения»; М. Дейша-Сионицкой «Пение в ощущениях»; В. Багадурова «Очерки по истории вокальной методологии» (1—3 т.); С. Юдина «Формирование голоса певца»; А. Доливо «Певец и песня»; Д. Аспелунда «Развитие певца и его голоса»; Л. Дмитриева «Основы вокальной методики»);
- работы современных отечественных и зарубежных авторов по проблемам исторической эволюции вокального искусства, теории, методике и педагогической практике;
- певческий голос и его роль в различных стилевых направлениях;
- современное вокальное исполнительство в контексте взаимодействия певческих культур и создания мировой оперной сцены;

Уметь:

- раскрывать содержание понятия стиля как крупного исторического направления, авторского и стиля вокального (кантиленного, колоратурного, речитативно-декламационного);

- формулировать суть жанровости в вокальной музыке;
- объективно оценивать магистральные тенденции современной музыкальной практики;
- профессионально оценивать процессы и явления мировой художественной культуры и музыкально-исполнительской практики;
- реально ориентироваться в исторической ретроспективе и существующем социуме, появлении и эволюции разнообразных явлений, тенденций в симбиозе всех составляющих культуры и, конкретно, музыкального искусства;
- быть осведомленным в характерных особенностях, национальной специфике, путях развития крупнейших мировых певческих школ;
- рассматривать изменения стилистики и направления в области вокального искусства в контексте появления новых течений в таких культурных пластах как литература, живопись, драматический театр, архитектура и пр.
- анализировать исторические источники сообразно эстетическим воззрениям на пение и голос в конкретные исторические периоды;
- уметь ретранслировать музыкальные произведения различных певческих школ, эпох и направлений, сообразуясь с актуальными тенденциями мирового музыкального театра сегодняшнего дня;
- быть компетентными в инвариантах интерпретаций виднейших представителей вокального исполнительства, грамотно анализировать особенности и художественное кредо каждого с позиций эстетических, музыкально-исторических и вокально-технических знаний;
- уметь убедительно предоставить и обосновать собственную исполнительскую концепцию;
- практически использовать технологические и систематические приемы аутентичного исполнения образцов вокальной музыки сообразно требованиям авторов и эстетическому фону данной эпохи;
- использовать современные достижения в области информационной технологии, способных расширить и углубить компетентность в сфере современного состояния вокального искусства;
- формулировать проблему, высказывать гипотезу и проводить доказательную дискуссию по основным профессиональным вопросам вокально-исполнительского искусства;

Владеть:

- вокально-музыкальной терминологией;
- аутентичной лексикой;
- навыками существующих выразительных средств певческого голоса (динамикой, штрихами, подвижностью и модуляцией голоса и пр.);
- четкостью изложения основных позиций теоретических основ вокального искусства;
- аналитическими знаниями особенностей прочтения вокальных произведений с точки зрения стиля и эстетических требований его авторов опираясь на культурно-историческую данность определенного периода;
- знаниями источников появления музыкальной драмы (оперы) и вокальных сочинений других жанров (поэзии, прозы, исторической эпохи и связанных с нею общественных явлений) в целях создания исторически достоверного художественно-сценического образа;
- грамотным профессиональным подходом к оценке трудов по вокальному искусству разных временных периодов, национальных певческих школ в контексте основных тенденции мировой музыкальной культуры;

- навыками участия в семинарах и научно-практических вокальных собраниях разного масштаба с проблемными сообщениями, чтения лекций, проведения открытых уроков с методическими комментариями.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	6	216	1	2
Аудиторные занятия		144		
Самостоятельная работа и контроль		72		