

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

**Кафедра
искусствоведения, музыкального образования и искусства эстрады**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Основной проректор ХГИК
Е.В.Савелова
«02» сентября 2019 г.

ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнительная образовательная программа профессиональной
переподготовки «Вокальное искусство» (академическое пение)

**Хабаровск
2019**

Составитель:

Стахеева Маргарита Викторовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая учебная программа дисциплины «История вокального искусства» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «10» апреля 2019 года.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения о дисциплине	4
1.1	Наименование дисциплины	4
1.2	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3	Цель освоения дисциплины	4
1.4	Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2	Объём и содержание дисциплины	7
2.1	Объём дисциплины	7
2.2	Тематический план дисциплины ОФО	8
2.3	Краткое содержание разделов и тем	10
3	Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	12
3.1	Планы семинарских занятий	12
3.2	Темы курсовых работ по дисциплине	14
3.3	Вопросы для самоконтроля	15
4	Методические указания по освоению дисциплины	16
5	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине	18
5.1	Перечень компетенций и этапы их формирования	18
5.2	Показатели и критерии оценивания компетенций	18
5.3	Материалы для оценки и контроля результатов обучения	20
5.4	Методические материалы по оцениванию результатов обучения	21
6	Ресурсное обеспечение	22
6.1.	Основная и дополнительная учебная литература	22
6.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	24
6.3	Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	25
6.4	Материально-техническая база	26
7	Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	27

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая учебная программа предназначена для иностранных обучающихся по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Академическое пение», квалификация «Концертно-камерный певец. Преподаватель» разработана на кафедре искусствоведения, музыкального образования и искусства эстрады Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «История вокального искусства» относится к Блоку 1 (Б1.1). По реализуемым компетенциям дисциплина связана со следующими дисциплинами: «Камерное пение», «Сольное пение», «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки» и др.

Дисциплина «История вокального искусства» поддерживает профиль «Академическое пение» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель заключается в изучении истории становления различных национальных вокальных школ и основных их достижений. Изучение вокальных школ Италии, Франции, Германии, современных западноевропейских вокальных школ, истории отечественной вокальной школы, в том числе советского периода и конца XX – начала XXI вв., выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы. В результате изучения курса формируются следующие компетенции:

Код	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции			
ПК-3	способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации,	ПК-3.1. Знать: целевые установки и подходы методологии анализа и оценки исполнительской интерпретации;	ПК-3.1. - методологию анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальной школы и исполнительского стиля, историю возникновения и

	национальных школ, исполнительских стилей	различные музыкальные стили – композиторские и исполнительские	применения вокального исполнительства на практике;
		ПК-3.2. Уметь: использовать различные исполнительские стратегии, учитывающие запросы слушательской аудитории	ПК-3.2. -логически выстраивать последовательность наиболее значимых явлений, фактов, событий и персоналий вокального искусства в исторической ретроспективе и национальных школах академического вокала, истории возникновения и применения вокального исполнительства на практике;
		ПК-3.3. Владеть: исполнительским анализом, арсеналом выразительных средств, техникой на профессиональном уровне, алгоритмом создания интерпретации, различными стилями и жанрами.	ПК-3.3.навыками сопоставлению теоретических основ различных периодов истории вокального исполнительского искусства и национальных школ академического вокала, использования в исполнительской практике различных видов вокализации, способностью к применению в профессиональной деятельности методов анализа и оценки.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Курсы
Контактная работа (всего)	18	2
В том числе:		
- лекции (ЛЗ)	13	2
- семинары (СЗ)	5	2
- практические (ПЗ)		
- мелкогрупповые (МГЗ)		
- индивидуальные (ИЗ)		

- групповое консультирование (Г)		
- индивидуальное консультирование (И)		
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	40	2
СР обучающихся	36	2
КОНТРОЛЬ		
в том числе:		
- подготовка курсовой работы		
-текущий контроль		
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)	4	2
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	58	2
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	курсы:	
Зачет	2	
Экзамен		

2.2. Тематический план дисциплины ОФО

Тематический план ОФО

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов										
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа обучающихся				
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	ИЗ	Ко нсу льт аци и (Г, И)	Всего часов СР	СР	контроль СР		
										теку щий	промеж уточны й	
2 курс												
1.	Периодизация развития зарубежных и отечественных вокальных школ (ПК-3)	4,5	1,5	1		0,5			3	3		
2.	Подготовительн ый период и характеристика периодов развития вокальной музыки (ПК-3)	4,5	1,5	1		0,5			3	3		
3.	Итальянская школа XVII- XVIII вв. (ПК-3)	4,5	1,5	1		0,5			3	3		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	ИЗ	Ко нсу льт аци и (Г, И)	Всего часов СР	СР	контроль СР	
										теку щий	промеж уточны й
4.	Французская школа XVII- XVIII вв. (ПК-3)	4,5	1,5	1	0,5			3	3		
5.	Немецкая школа: старая немецкая школа (ПК-3)	5,5	1,5	1	0,5			4	4		
6.	Немецкая школа XVIII–XX вв. (ПК-3)	5,5	1,5	1	0,5			4	4		
7.	Итальянская школа XIX в. (ПК-3)	5,5	1,5	1	0,5			4	4		
8.	Французская школа XIX – XX вв. (ПК-3)	5,5	1,5	2	0,5			4	4		
9.	Русская школа XVI–XVIII вв. (ПК-3)	5,5	1,5	2	0,5			4	4		
10.	Русская школа XIX–XX вв. (ПК-3)	6,5	2,5	2	0,5			4	4		
Подготовка к зачету		4						4			4
ИТОГО:		58	18	13	5			40	36		4

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Введение. Цели и задачи курса «История вокального искусства»

Тема 1. Периодизация развития зарубежных и отечественных вокальных школ

Выдающиеся исполнители в мировой вокальной практике; выдающиеся вокальные педагоги. Резонансная техника пения и речи как система представлений о взаимосвязанных между собой акустических, физиологических и психологических закономерностях образования и восприятия певческого голоса, обуславливающих его высокие эстетические и вокально-технические качества за счет максимальной активизации резонансных свойств голосового аппарата.

Тема 2. Подготовительный период и характеристика периодов развития вокальной музыки

Подготовительный период. Гвидо Аретинский. Его система обучения (нач. XI в.). Сольное пение. Монодия в греческой музыке.

Творчество трубадуров, труверов, мейстерзингеров.

«Ars nova».

Итальянская народная музыка XV века.

Французская музыка XV-XVI вв.

Творчество Царлино, Цакконе.

Певцы и певицы XVI века в Италии.

Тема 3. Итальянская школа XVII-XVIII вв.

Основоположники нового жанра оперы в XVII в. Дж. Каччини (1548-1618), Я. Пери (1561-1633). Творчество К. Монтеверди.

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

Флорентийская школа. Особенности «Флорентийской реформы».

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

Старая итальянская школа. Два течения бельканто. Римская, венецианская, неаполитанская школы: сходство и различие. Методы старой итальянской школы.

Г. Манштейн. «Великая болонская школа» (1835г.). и её значение в развитии вокального исполнительства.

Педагогическое наследие Пьетро Франческо Този и значение его труда по вокальной методике.

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

Особенности оперы-буффа.

Тема 4. Французская школа XVII-XVIII вв.

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

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

Реформа К. В. Глюка (1714-1807) Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения и драматического действия. Метод Парижской Консерватории (1803). Составители. Основные методические установки.

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

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

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

Кастраты и новая вокальная школа.

Тема 5. Немецкая школа: старая немецкая школа

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

Тема 6. Немецкая школа XVIII–XX вв.

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

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

Юлиус Штокгаузен и его методика.

Гуго Гольшмит.

Школа примарного тона в Германии.

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

Юлиус Гей (1832-1909) и его школа.

Мюллер-Брунов, А. Вагенман, Г. Армин.

Тема 7. Итальянская школа XIX в.

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

Тема 8. Французская школа XIX – XX вв.

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

Тема 9. Русская школа XVI–XVIII вв.

Древнерусское певческое искусство в XI–XVII вв. Тенденции XVI в.

Первые оперы в России конца XVIII в.

Тема 10. Русская школа XIX–XX вв.

Первые оперы М. Глинки.

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

Исследования Л. Работнова, Е.Малютина, Р.Юссона по вокальной педагогике.

Великие русские певцы XIX–XX вв. и их творчество.

3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарское занятие 1. Периодизация развития зарубежных и отечественных вокальных школ

1. Роль выдающихся исполнителей в мировой вокальной практике.
2. Выдающиеся вокальные педагоги.
3. Резонансная техника пения и речи: закономерности образования и восприятия певческого голоса.

Семинарское занятие 2. Подготовительный период и характеристика периодов развития вокальной музыки

1. Гвидо Аретинский и его система обучения пению (начало XI в.).
2. Сольное пение и монодия в древнегреческой музыке.
2. Творчество трубадуров, труверов, мейстерзингеров: профессионализм устной традиции.
3. «Ars nova» и новые принципы вокального искусства
4. Итальянская и французская светская вокальная культура XIV–XVI вв.

Семинарское занятие 3. Итальянская школа XVII–XVIII вв.

1. Основоположники оперы в XVII в. Дж. Каччини, Я. Пери.
2. Новые вокальные приемы К. Монтеверди.
3. Флорентийская «реформа»: особенности оперного вокального стиля в трактатах Дж. Каччини, О. Дуранте.
4. Драматически выразительность и вокально-эстетические принципы напевной декламации в опере. Реформа речитатива.
5. Тенденции развития бельканто в римской, венецианской, неаполитанской школах. Методы воспитания певца: Г. Манштейн, П. Ф. Този, Дж. Манчини и значение их трудов по вокальной методике.
6. Особенности вокального стиля и исполнения буффа.

Семинарское занятие 4. Французская школа XVII–XVIII вв.

1. Вокальная музыка XVII–XVIII вв. и оперное творчество Ж. Б. Люлли: особенности речитатива в вокальной партии.
2. Ж. Б. Люлли – воспитатель оперных талантов музыкально-драматического профиля.
3. Реформа К. В. Глюка: принцип синтеза пения и драматического действия.
4. Роль деятелей Парижской Консерватории и их методические установки в сфере пения.

5. Дж. Дюпре и М. Гарсия – реформаторы вокальной методологии.

Семинарское занятие 5. Немецкая школа: старая немецкая школа

1. Старая немецкая школа: общая характеристика принципов вокального воспитания.
2. Церковь как центр профессионального музыкального искусства.
3. Миннезанг и его основные особенности. Выдающиеся мастера пения XVI–XVII вв.

Семинарское занятие 6. Немецкая школа XVIII–XX вв.

1. Значение творчества Г. Ф. Генделя и И. С. Баха в формировании немецкой вокальной школы нового типа.
2. Вокальные методики Ю. Штокгаузена, Г. Гольшмита.
3. Школа примарного тона Ф. Шмитта.
4. Тенденции вокальной педагогики XIX в.: Ю. Гей, Мюллер-Брунов, А. Вагенман, Г. Армин.

Семинарское занятие 7. Итальянская школа XIX в.

1. Новая итальянская школа: Ф. Ламперти.
2. Значение концертной и педагогической деятельности Дж. Гальвани, Л. Джиральдони для развития вокальной школы Италии.
3. Основные вокально-методические принципы Карелли и его «Искусство пения».

Семинарское занятие 8. Французская школа XIX – XX вв.

1. Своеобразие метода Луиджи Ляблама.
2. Принципы воспитания певца в «Искусстве пения» Г. Панюфна.
3. Плеяда выдающихся вокальных педагогов во Франции: Маркези и Г. Ниссен-Саломан.
4. Вокальная школа К. Эверарди.

Семинарское занятие 9. Русская школа XVI–XVIII вв.

1. Древнерусское певческое искусство XI–XVII вв. как исток своеобразия русской вокальной школы.
2. Тенденции обновления в русском певческом стиле XVI в.
3. Специфика вокального исполнительства в первых русских операх конца XVIII в.: музыкальный стиль, принципы вокализации.

Семинарское занятие 10. Русская школа XIX–XX вв.

1. Вокально-драматические особенности в операх М. Глинки.
2. Приемы камерного музицирования. Вокальные методики М. Глинки и его современников. Значение школы А. Варламова в истории русского вокального искусства.
3. Школа пения Г. Ниссен-Саломан, К. Эверарди, У. Мазетти.

4. Л. Работнов, Е.Малютин, Р.Юссон и принципы их вокальной педагогики.
5. Великие русские певцы XIX–XX вв. и исполнительское их творчество.

3.2. Вопросы для самоконтроля

При изучении курса необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Каковы истоки национальной итальянской вокальной школы
2. Проследите становление итальянской вокальной школы в XVI в.
3. Каково развитие итальянской вокальной школы в XVIII вв.
4. Объясните роль оперы буфа в развитии итальянской вокальной школы
5. Назовите отличительные черты итальянского вокального искусства XIX в.
6. В чем реформаторство Дж. Россини как создателя оперной школы.
7. Назовите представителей французского вокального искусства XIX в.
8. Каковы истоки французской национальной школы
9. Проследите формирование и развитие французской вокальной школы XVII – конца XVIII вв.
10. Какие тенденции способствовали новизне вокального искусства Франции конца XIX-XX вв.
11. Назовите истоки немецкой вокальной школы
12. Каким было формирование и развитие немецкой вокальной школы до конца XIX в.
13. В чем суть развития немецкого вокального искусства в XX в.
14. Назовите основных представителей немецкой вокальной школы во второй половине XX в.
15. Театр «Ла Скала» и выдающиеся итальянские певцы.
16. Искусство пения и вокальная методика Э. Карузо.
17. Моцарт и австрийский театр.
18. Ф. Ламперти – выдающийся певец, педагог.
19. Э. Карузо – величайший тенор мира.
20. Выдающиеся певцы – представители разных стран на сцене «Ла Скала»: Дж. Сазерленд, М. Кабалле, П. Доминго, Х. Каррерас, Б. Христов.
21. Расскажите об истоках русской национальной вокальной школы
22. Расскажите о развитии русского вокального искусства второй половины XVII-первой четверти XIX вв.
23. Охарактеризуйте вокально-педагогическую методику А. Варламова
24. Охарактеризуйте вокально-педагогические принципы М. Глинки
25. Назовите мастеров русского отечественного вокального искусства первой половины XX века.
26. Достижения русской вокальной культуры в творчестве Ф. Шаляпина
27. Вокальное искусство А. Собинова
28. Мастерство пения А. Неждановой.
29. Творчество Г.Д. Пантофель-Нечецкой

30. Назвать и кратко охарактеризовать исполнительское искусство представителей отечественной вокальной школы второй половины XX века.
31. И. Козловский – С. Лемешев – Г. Нелепп: продолжение традиций русской вокальной школы в творчестве русских теноров
32. Исполнительское искусство С. Анджaparидзе и В. Атлантова
33. П. Лисициан – Д. Хворостовский: два поколения, единая традиция русской вокальной школы
34. Назовите имена русских сопрано второй половины XX в.
35. Охарактеризуйте творчество Г. Вишневской
36. Великие русские меццо-сопрано XX в. И. Архипова и Е. Образцова
37. А. Нетребко, В. Джioева и новое поколение русской вокальной школы на рубеже XX – XXI вв.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка к лекциям по истории вокального искусства должна включать предварительное знакомство с указанной преподавателем учебной литературой, основными особенностями изучаемого периода, имеющимися аудиозаписями

Подготовка к семинарским занятиям должна включать следующие виды работ:

1. Знакомство с учебной литературой в соответствии с предложенным планом семинарского занятия
2. Знакомство с аудиозаписями в соответствии с предложенным планом семинарского занятия.
3. Подготовку устных сообщений на основе изученного теоретического и аудиоматериала.
4. Подготовку к устному обсуждению материалов, продемонстрированных на семинарском занятии.
5. Подготовку к опросу и тестированию.

Знакомство с учебной литературой должно предшествовать каждому семинарскому занятию. Оно предполагает выборочное чтение и конспектирование соответствующих теме семинарского занятия фрагментов.

Знакомство с аудиозаписями рол

Подготовка устных сообщений вытекает из первых двух видов заданий и основывается на принципах сопоставления освещения вопроса в разных изданиях, а также сравнительный анализ 2-3 интерпретационных решений аудиозаписей.

Подготовка к устному обсуждению материалов семинарского занятия немыслима без предварительного знакомства с литературой, аудио-, видеозаписями и предполагает активную позицию, заключающуюся в сравнении разных позиций по одному вопросу, сравнительный анализ интерпретации музыкального произведения.

Подготовка к опросу и тестированию должна осуществляться на основе всего комплекса семинарской работы. В ее активизации определенную роль

может сыграть домашняя подготовка самих вопросов обучающимися, в том числе вопросов по устным сообщениям и докладам.

Условием успешной самостоятельной работы обучающихся в курсе истории вокального искусства является её систематичность и целенаправленность. Необходимо видеть цель каждого семинарского занятия и знать средства её достижения. При освоении курса важно иметь теоретические, слуховые (если имеются аудиозаписи), визуальные представления о вокальном стиле, об общих закономерностях развития вокального искусства, вокальных методиках того или иного исторического периода.

В этом плане благодатным материалом для изучения являются процессы XX в., так как формируются в единстве знакомства с учебной литературой и наглядными формами (иллюстрациями, аудиозаписями). Есть возможность проанализировать, сравнить, обобщить разные вокальные методики и манеры исполнения певцов прошлого и современности.

Важным аспектом работы обучающихся является исполнение музыкальных примеров из народной, классической, современной музыки как интерпретационного варианта рассматриваемого произведения. Важным условием работы на семинарах является постепенность постановки конкретных задач и их выполнения.

На первом занятии достаточно показать работу с учебной литературой из списка основной и дополнительной. Далее целесообразны анализ и сравнение не только учебного материала, но и собственных ощущений и оценок аудиозаписей, анализ интерпретаций одного произведения. В дальнейшем важнейшей частью работы должно стать активное привлечение материалов учебной литературы и их соединение с собственными рассуждениями. На основе этого при прохождении курса желательна подготовка 2-3 кратких сообщений или 1-2 более развернутых докладов по теме семинарского занятия.

Последовательный подход к изучению каждой темы курса является основой успешного освоения дисциплины в целом.

В процессе освоения курса обучающимся выполняются курсовая работа, требования к её написанию, оформлению и защите содержатся в «Методических указаниях по написанию курсовой работы».

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

В процессе изучения курса формируются следующие компетенции:

ПК-3 - Способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей.

Этапы освоения компетенций

ПК-3

Начальный (базовый) этап предполагает знание методологии анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальной школы и исполнительского стиля.

Основной этап знаменует формирование умения самостоятельно проводить анализ исполнительской интерпретации, национальной школы и исполнительского стиля.

Завершающий этап предполагает владение навыками использования методологии анализа в профессиональной деятельности.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций.

Оценивание результатов обучения в виде знаний.

В процессе изучения курса «История вокального искусства» возможны следующие формы текущего контроля знаний обучающихся:

1. Тестирование
2. Устное сообщение
3. Опрос

Тестирование предполагает устные и письменные формы по тестам, сформированным преподавателем и самими обучающимися в ходе семинарских занятий и самостоятельной работы.

Устное сообщение представляет собой тезисное изложение одного из вопросов семинарского занятия, осуществляя текущий контроль знаний.

Опрос включает проверку специальной терминологии, владение каждым обучающимся знанием устного материала по теме семинарского занятия и в целом.

Оценивание результатов в виде умений и владений.

Оценивание результатов в виде умений и владений проводятся в виде практических контрольных заданий (ПКЗ). Для оценки умений возможны следующие ПКЗ:

1. Определение по предлагаемому преподавателем описанию и/или на слух (по аудиозаписи) особенностей вокального стиля определенного исторического этапа, школы, композитора, исполнителя.
2. Устный или письменный анализ интерпретации предложенного преподавателем музыкального произведения в звукозаписи. Например, на семинарском или самостоятельном занятии предлагается выполнить сравнительный анализ Ариозо Канио из 1 д. оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло в исполнении Э. Карузо и Л. Паваротти; анализ Ариозо Германа из 2 картины оперы «Пиковая дама» П. Чайковского в исполнении С. Анджапаридзе и В. Атлантова.

При выполнении указанных практических контрольных заданий реализуются основной и завершающий уровни ПКЗ.

Шкала оценивания знаний, умений, владений обучающегося в процессе промежуточной аттестации.

Отлично	Обучающийся показывает высокую степень осведомлённости в области вокального искусства, исполнительских стилей, вокально-педагогических приемов обучения вокалиста. Представления о предмете обсуждения четкие, терминология освоена в полной мере. Обучающийся максимально точно отвечает на поставленные основные и дополнительные вопросы, активно участвует в процессе их обсуждения, анализирует все компоненты вокально-исполнительского целого с точки зрения особенностей культурно-исторического процесса развития вокального искусства. Обучающийся профессионально ориентирован и осознаёт значение полученных знаний, умений и навыков для будущей исполнительской и педагогической деятельности.
Хорошо	Обучающийся ориентируется в специальной терминологии, умеет применять полученные знания на практике; владеет навыками преподнесения устного материала, анализа из области вокального искусства. В любых или некоторых формах работы есть неточности.
Удовлетворительно	Обучающийся имеет некоторые знания в области терминологии, профессионального языка, но допускает значительные погрешности в их толковании. Есть эпизодическая связь между теоретическими знаниями и практическими умениями аналитической работы. Уровень владения навыками слабый. При выполнении практических задач обучающийся допускает значительное число ошибок. Альтернативные задания недоступны.
Неудовлетворительно	Обучающийся не имеет представлений и знаний в области специальной терминологии. Уровень практических умений в областях преподнесения устного материала и аналитические навыки не соответствуют начальному (базовому).

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Перечень вопросов к зачету

1. Гвидо Аретинский и значение его системы обучения (нач. XI в.)
2. Характерные черты монодии. Средневековые многоголосные вокальные формы.

3. Вокальное искусство трубадуров, миннезингеров и мейстерзингеров. Arg pova.
4. Значение итальянской народной музыки и французской музыки XV-XVI вв. для развития вокального искусства.
5. Творчество Царлино, Цакконе. Значение Дж. Каччини и его труда «Новая музыка».
6. Особенности «Флорентийской реформы» и её значение в развитии вокального исполнительства.
7. Характеристика двух течений бельканто. Творчество К. Монтеверди. Сходство и различие римской, венецианской и неаполитанской вокальных школ.
8. Педагогическое наследие Пьетро Франческо Този и значение его труда по вокальной методике.
9. Педагогическое мастерство М. Манчини как представителя Болонской школы.
10. Особенности вокального стиля и исполнительства оперы-буффа.
11. Черты итальянской оперы начала XIX века. Творчество Л. Беллини, Г. Доницетти и их значение для развития итальянской вокальной школы.
12. Реформа Х. Глюка и её значение для вокального исполнительства.
13. Методы обучения певцов в Парижской консерватории. Значение творчества Дюпре в истории вокального искусства.
14. Педагогическое мастерство М. Гарсия и значение его трактата по вокальному искусству.
15. Особенности «старой» немецкой вокальной школы.
16. Характерные черты «новой» немецкой школы пения.
17. Особенности церковно-певческого исполнительства Древней Руси.
18. Основные закономерности развития вокального искусства Руси XV-XVII вв.
19. Характерные черты оперно-хорового и камерно-вокального исполнительства в России XVIII века.
20. Творчество А. Варламова и значение его труда «Школа пения».
21. Значение М. Глинки как основоположника русской вокальной школы.
22. Особенности русской вокальной школы Г. Ниссен-Саломан
23. Педагогическое мастерство засл. арт. УССР, профессора Киевской консерватории Е. Муравьевой и особенности её вокальной методики.
24. Значение вокально-педагогической деятельности Камилло Эверарди в России.
25. Особенности русской вокальной школы Умберто Мазетти и значение его труда «Краткие указания по пению моим ученикам
26. Исследования Л. Работнова в области физиологии и акустики певческого голоса.
27. Рентгенологические исследования строения и приспособления голосового аппарата у певцов (Л. Дмитриев).

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения.

Промежуточный контроль реализуется в ходе сдачи обучающимися очной форм обучения зачета.

Процедура зачета

На зачете обучающийся должен устно ответить на один вопрос из списка вопросов к зачету.

На подготовку ответа отводится 15 минут.

Методика формирования оценки: учитываются полнота знаний и умений студента: степень осведомлённости в области вокального искусства, исполнительских стилей, вокально-педагогических приемов обучения вокалиста; степень владения терминологией; качество ответов на основные и дополнительные вопросы; уровень профессионализма в анализе компоненты вокально-исполнительского целого.

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная учебная литература

Основная учебная литература

1. *Ваккаи, Н.* Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса: учеб.пособие/ Н. Ваккаи.- СПб.: Лань; Планета музыки, 2013. – 48с.
2. *Плужников, К.И.* Школа академического вокала от Плужникова: учеб.пособие/К.И. Плужников.- СПб.:Лань; Планета музыки,2014.- 128 с.
3. *Прянишников, И.П.* Советы обучающимся пению: учеб.пособие/ И.П. Прянишников.- СПб.: Лань; Планета музыки, 2013. – 144 с.

Дополнительная учебная литература

1. *Бекетова, Н.* Праздник русской музыки. Жизнь за Царя Глинки как национальный миф/Н.Бекетова // Южно-Российский музыкальный альманах.- 2004. Ростов н/Д, 2005.
2. *Далецкий, О.В.* Школа пения (из опыта педагога): учеб. пособие/ О.В.Далецкий.- М.:МГУКИ, 2007.- 156 с.
3. *Денисова, Г.* Очерки по истории вокальной педагогики в России/ Г.Денисова. - Челябинск, 2003.
4. *Дмитриев, Л.Б.* Основы вокальной методики: учеб. пособие/ Л.Б.Дмитриев.-М.: Музыка, 2007. – 368 с.
5. *Медушевский, В.* Внемлите ангельскому пению/В.Медушевский.-Минск, 2000.
6. *Морозов, Л.Н.* Школа классического вокала: мастер-класс+ DVD [Текст]/ Л.Н. Морозов.- СПб.: Лань; Планета Музыки, 2008. – 48 с.
7. *Музыкальная педагогика и исполнительство : [сб.ст.].* Вып. IX / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред.: Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2006. - 135с.

8. *Музыкальная педагогика и исполнительство* [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 11 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 210 с.
9. *Музыкальная педагогика. Исполнительство* : сб. ст. Вып. 7 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова. - М. : МГУКИ, 2002. - 191 с.
10. *Музыкальная педагогика. Исполнительство* [Текст] : сб. ст. Вып. XII / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 193 с.
11. *Яковенко, С. М. И. Глинка и отечественная вокально-исполнительская культура*/С.М.Яковенко // Муз. академия.- 2004. № 3.
12. *Яковлева, А. Русская вокальная школа. Исторический очерк развития от истоков до середины XIX столетия: учеб. пособие к лекционному курсу «История вокального искусства».*- М., 1999.
13. *Ярославцева, Л. К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII – XX веков*/ Л.К.Ярославцева.-М., 2004.– 90 с.

Список первоисточников

1. *Асафьев Б. М. И. Глинка.* Л., 1978.
2. *Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии.* Ч. 2. М., 1932; Ч. 3. Вып. 1. М., 1937.
3. *Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. И. Глинки.* Л., 1968.
4. *Бражников М. Древнерусская теория музыки по рукописным материалам XV–XVIII вв.* Л., 1972.
5. *Варламов А. Полная школа пения* / Под ред. В. Багадурова. М., 1953.
6. *Владышевская Т. К вопросу об изучении традиций древнерусского певческого искусства* // Из истории русской и советской музыки: Вып. 2. / Сост. А. Кандинский; Ред. Ю. Розанова. М., 1976.
7. *Гиппиус Е. Культура протяжной песни на р. Пинеге* // Крестьянское искусство СССР. Вып. 2. Л., 1928.
8. *Глинка М. Литературное наследие.* Т. 1. Автобиографические и творческие материалы. М., 1957.
9. *Дилецкий Н. Идея грамматики мусикийской* / Публ., перевод, исследование и комментарий В. Протопопова. М., 1979. (Памятники русского музыкального искусства. – Т. 7).
10. *Земцовский И. Русские народные протяжные песни. Антология.* М.; Л., 1966.
11. *Летопись жизни и творчества М. И. Глинки:* В 2 ч. / Сост. А. Орлова. Ч. 1. Л., 1978
12. *Назаренко И. Искусство пения.* 3-е изд., доп. М., 1963.
13. *Никишов Г. Инок Кирилло-Белозерского монастыря Христофор и его «Ключ знаменной» (1604)* // Памятники русского музыкального искусства. Вып. 9. М., 1983.

14. *Смоленский С.* Значение XVII века и его «кантов» и «псалмов» в области современного церковного пения так называемого «простого напева» // Музыкальная старина. Вып. V. 1911.
15. *Успенский Н.* Древнерусское певческое искусство. М., 1971.
16. *Христофор.* Ключ знаменной. 1604 / Публ., перев. М. Бражникова и Г. Никишова. Предисл., коммент., иссл. Г. Никишова. М.

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее проприетарное программное обеспечение:

–лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

–свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных неотредактируемых версий документа рекомендуется использовать AcrobatXPro, входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity. Необходимым условием информационной безопасности института является

обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью KasperskyEndpointSecurity.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (малый концертный зал, аудитория № 201)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (концертный зал, учебная аудитория № 223)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 138)

Помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека) (аудитория № 312)

Помещение для самостоятельной работы (аудитория № 132)

Помещение для самостоятельной работы (нотно-музыкальный абонемент библиотеки, аудитория № 206)

Помещение для профилактического обслуживания и ремонта музыкальных инструментов (музыкальный склад, кабинет № 221)

Проведение лекций сопровождается демонстрацией учебно-методических пособий: слайд-презентации, видеоматериалы, фотоматериалы.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое

условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.