

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (V СЕМЕСТР)

Тема 1. Вокальное искусство древних веков. Античности. Средневековья, Возрождения.

Термины: Ars antiqua, Ars nova, пеан, энкомий, гимней, лин, дифирамб, френос, софронистическая песнь, католическая месса, трубадуры, труверы, миннезингеры, ваганты и др.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выучить и перечислить виды песен.
3. Перечислить античных драматургов, стоявших у истоков вокально-сценического искусства.
4. Раскрыть состояние музыкально-сценического искусства в эпоху Средневековья.
5. Выявить истоки вокально-сценического искусства во Флоренции, перечислив ведущие вокальные школы.

Литература: [1–С. 12; 7–С. 80 – 87; 13 – С. 18-82].

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ИТАЛИИ.

Тема 2. Истоки развития вокального искусства.

1. Истоки оперного искусства: Тоскания, *sacre rappresentazione* (священные представления), *maggi* (майские представления).

2. Флорентийская «Камерата».

3. Реформа Монтеверди.

4. Творчество Ф. Кавалли, М. Чести, А. Скарлатти.

5. Ведущие вокальные школы, режим и обучение певцов, методы воспитания вокалистов.

Термины: *sacre rappresentazione* (священные представления), *maggi* (майские представления), опера seria, secco, accompagnato.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить истоки вокально-сценического искусства во Флоренции, перечислив ведущие вокальные школы.
3. Перечислить основные постулаты реформы К. Монтеверди.
4. Сравнить оперное творчество римской, венецианской, неаполитанской школ.
5. Творческая работа: написать доклад на тему: «Популярные певцы эпохи истоков оперного искусства».

Литература: [4–С. 4 – 30; 16– С. 5 – 27].

Тема 3. Эпоха классического бельканто (первая половина XIX в.)

Термины: ария da capo, bel canto, опера-буффа, mezzo voce, brio, dolcezza, dolorosa.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выявить принципы реформ композиторов эпохи классического belcanto.
3. Проанализировать отличительные черты в оперном творчестве Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти.
4. Творческая работа: перечислить знаменитые оперы композиторов, выдающихся вокалистов этой эпохи.

Литература: [4–С. 30 – 46].

Тема 4. Оперное творчество Дж. Верди, реформаторские принципы. Веризм.

Термины: вердиевский баритон, веризм, метод прикрытия.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Дать характеристику оперного творчества Дж. Верди.
3. Назвать причины реформ в оперном искусстве.
4. Перечислить новые методические принципы в обучении вокалу на этом этапе.
5. Дать определение веризму, перечислить его основные черты.

Литература: [4–С. 46 – 75; 21 – С. 43 – 72; 14–С. 79 – 98].

РАЗДЕЛ III. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ФРАНЦИИ.

Тема 5. Музыкальная вокальная культура Франции. Становление французской оперы. Исполнительский стиль артистов «Лирической трагедии».

Термины: григорианское пение, трубадуры, классицизм.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть истоки французской оперы.
3. Охарактеризовать исполнительские стили композиторов Ж. Люли, Ж. Ф. Рамо, Х. В. Глюка.

Литература: [4–С. 93 – 105; 21–С. 93 – 116].

Тема 6. Французское вокальное искусство 19 века. Большая французская опера

1. Предпосылки формирования «Большой французской оперы».
2. Вокальное кредо композиторов «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер).
3. Становление романтизма в оперном искусстве.
4. Реализм в оперном искусстве.
5. Певцы XIX века: певцы романтического стиля

Термины: большая французская опера, романтизм, реализм.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Обозначить предпосылки формирования «Большой французской оперы».
3. Раскрыть ведущие принципы музыкальной драматургии композиторов Ф. Обера, Д. Мейербера.
4. Перечислить певцов романтического стиля.

Литература: [4 – С. 105 – 118; 21 – С. 124 – 134].

Тема 7. Вокальное искусство Франции с конца XIX века до 80-х годов XX века.

Термины: импрессионизм, моноопера, декламация

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Дать определение и характеристику импрессионизму.
3. Значение оперы К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в формировании нового исполнительского стиля.
4. Вокально-эстетические задачи композиторов импрессионистов.
5. Перечислить оперы К. Дебюсси, М. Равеля и исполнителей ведущих партий.

Литература: [4 – С. 118 – 124; 21 – С. 134 – 144; 14 – С. 98 – 108].

РАЗДЕЛ IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ.

Тема 8. Формирование и развитие немецкой школы в XVII – XVIII в.

Термины: шпильманы, ваганты, миннезингеры, оратория, кантата.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Описать истоки вокально-сценического искусства в Германии.
3. Перечислить первых оперных композиторов Германии.
4. Значение творчества И. С. Баха в становлении инструментального вокального стиля.

Литература: [4 – С. 125 – 135; 13 – С. 292 – 303, 187 – 201; 21 – С. 157 – 170].

Тема 8. Венская классическая школа. Романтизм в немецкой музыке.

1. Й. Гайдн продолжатель лирико-эпической линии оратории Генделя.
2. Творчество В. Моцарта – мессы, кантаты, концерты, песни, оперы.
3. Л. Бетховен – композитор, в произведениях которого подлинный демократизм, революционная героика.
4. Романтизм в немецкой музыке. К. М. Вебер.
5. Вокальные циклы композиторов-романтиков Ф. Шуберта, Р. Шумана.

Термины: зингшпиль, оратория, месса, кантата, вокальный цикл.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Проанализировать оперное творчество Й. Гайдна.
3. Дать характеристику оперного творчества В. Моцарта.
4. Охарактеризовать вокальное творчество Л. Бетховена.
5. Раскрыть причины зарождения романтической оперы в Германии.
6. Описать новаторские черты в камерном вокальном творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана.

Литература: [4–С. 135 – 143; 13–С. 17 – 51, 203 – 243; 21 – С. 157 – 170].

Тема 10. Немецкая вокальная педагогика

Термины: школа примарного тона.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Уметь объяснить основные педагогические принципы основоположников немецкой вокальной педагогики.
3. Раскрыть современные тенденции в немецкой вокальной педагогике.

Литература: [4 – С. 136 – 143; 21 – С. 157 – 170].

Тема 11. Реформы Р. Вагнера в оперном творчестве. Новая венская школа.

Термины: лейтмотив, вагнеровский певец, сквозная драматургия.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Объяснить значение оперного творчества Р. Вагнера.
3. Раскрыть необходимость оперной реформы в немецкой вокальной культуре.
4. Знать оперы Р. Вагнера.
5. Перечислить вагнеровских певцов, дать характеристики этих голосов.

Литература: [6–С. 5 – 68; 4–С. 136 – 143; 21 – С. 157 – 170].

РАЗДЕЛ V. ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНГЛИИ.

Тема 12. Истоки и развитие вокального искусства Англии.

1. Истоки вокальной музыкальной культуры Англии.
2. У. Шекспир – драматург, на тексты которого пишут музыку к спектаклям.
3. «Маски» – музыкально-драматические спектакли, предшественники английской национальной оперы.
4. Г. Перселл – основоположник английской национальной оперы («Дидона и Эней»).
5. Г. Гендель – оратории и оперы английского периода творчества.
6. Б. Бриттен – оперное творчество.
7. Знаменитые английские певцы.

Термины: «маски», барды, менестрели, песни-баллады, «кэрол», ирландская песня «сен-нос»

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Раскрыть истоки вокальной музыкальной культуры Англии.
3. Перечислить характерные черты «масок» – музыкально-драматических спектакли, предшественников английской национальной оперы.
4. Знать основоположника английской национальной оперы.
5. Современные английские оперные композиторы и певцы прошлого и настоящего.

Литература: [13 – С. 271 – 285].

РАЗДЕЛ VI ИСТОРИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Тема 13. Истоки русской национальной вокальной школы

1. Народная вокальная культура.
2. Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни.
3. Вокальная техника и исполнительская культура народного пения.
4. Знаменное пение – вид музыкального искусства в XI – XVII вв.
5. Педагогика церковной культуры: система воспитания певца.
6. Певчие школы в Киеве, Пскове, Москве.

Термины: знаменное пение, партесное пение, стихиры, тропари, кондаки, икосы, акафисты, каноны, припевы, антифоны, славословия, величания, киноники, гимны, алдилуарии, псалмы Давида.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Раскрыть самобытность вокальных жанров и видов вокализации русской песни.
3. Пояснить важность русской церковной музыки, как основы вокального профессионализма.
4. Уметь описать многожанровость церковной музыки в ее развитии.
5. Перечислить певчие школы и системы воспитания.

Литература: [24 – С. 3 – 26; 16 – С. 62 – 146].

Тема 14. Развитие русского вокального искусства второй половины XVII века до первой четверти XIX века.

Термины: антреприза, придворный театр.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Назвать основные национальные театральные зрелищные формы России.
3. Рассказать о развитии камерной вокальной культуры.
4. Перечислить имена придворных русских вокалистов.
5. Уметь назвать первые русские оперы: М. Соколовского, Е. Фомина, В. Пашкевича.

Литература: [24 – С. 3 – 26; 16 – С. 62 – 146].

Тема 15. Становление русской классической вокальной школы в середине XIX века.

Термины: романс, камерное произведение.

Выполнить:

1. Изучить литературу по теме.
2. Дать характеристику долглинтинской эпохи в вокальном искусстве.
3. Описать главные черты музыкального стиля М. Глинки.
4. Объяснить значение нового принципа интонационной выразительности вокальных произведений А. Даргомыжского.
5. Охарактеризовать концертно-камерное и оперное творчество русских композиторов А. Варламова, М. Глинки, А. Даргомыжского.

Литература: [5 – С. 8 – 63; 16 – С. 288 – 290].

Тема 16. Развитие русского вокального искусства конца XIX века - начала XX века.

Термины: -

Выполнить:

1. Изучить литературу по теме.
2. Дать краткую характеристику эпохи.
3. Объяснить, как происходило противодействие русского театра итальянскому.
4. Раскрыть основные черты вокально-технические, исполнительские и актёрские задачи; сложности воплощения вокальной музыки М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова.
5. Назвать имена выдающихся певцов открывающихся театров.

Литература: [5 – С. 8 – 63; 16 – С. 288 – 290].

Тема 17. Концертно-камерное пение России.

Термины: ода, элегия, сонет, мадригал, романс, российская песня, кант, духовный стих.

Выполнить:

1. Изучить литературу по теме.
2. Дать определение концертно-камерному пению.

3. Рассказать о зарождении концертно-камерного пения в России.
4. Назвать ведущих концертно-камерных певцов.

Литература: [5 – С. 8 – 63; 16 – С. 288 – 290].

РАЗДЕЛ VII. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО УКРАИНЫ.

Тема 18. Истоки вокального искусства Украины.

Термины: вертеп, гусяры, скоморохи.

Выполнить:

1. Изучить литературу по теме.
2. Рассказать о зарождении вокального искусства в народном пении и церковном искусстве.
3. Дать характеристику вертепу, как новому виду музыкально-драматического спектакля.
4. Русско-украинская композиторская школа: М. Березовский, Д. Бортнянский.
5. Первые оперы, певцы, педагоги.

Литература: [5 – С. 8 – 63; 16 – С. 288 – 290].

Тема 19. Вокальное искусство крупных городов Украины (Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепропетровска, Донецка).

Термины: –

Выполнить:

6. Изучить литературу по теме.
7. Знать и уметь назвать оперные театры крупных украинских городов.
8. Назвать ведущих оперных певцов (по голосам).

Литература: [5 – С. 8 – 63; 16 – С. 288 – 290].

РАЗДЕЛ VIII. МИРОВАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

Тема 20. Выдающиеся оперные театры мира

Выполнить:

9. Изучить литературу по теме.
10. Рассказать об оперных театрах (Ла Скала, Метрополитен, Ковент Гарден, Гранд Опера, Венская опера, Большой театр, Мариинский и др).
11. Назвать ведущих оперных певцов (по голосам), дирижеров, режиссеров, знаменитые постановки опер.
12. Раскрыть интернациональную сторону политики театра Ла Скала.

Литература: [9 – С. 8 – 303; 19 – С. 7 – 290].