Министерство культуры Республики Башкортостан

ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры

имени Салавата Низаметдинова

Задания

по дисциплине

ПМ.02. МДК.02.02 История вокального искусства

специальности Вокальное искусство

Годовой план

1 семестр

Самостоятельная работа №1

Темы для изучения:

1.Пение в человеческой жизни. Обучение пению в античном обществе. Народная, церковная и светская музыкальная культура средневековья и раннего Возрождения. Истоки, становление и развитие итальянской национальной вокальной школы 16-18 вв.

2.Возникновение оперного жанра в Италии 16 в. Флорентийская камерата. Каччини (Флоренция), Монтеверди (Венеция), Ковалли (Рим), Перголези, Скарлатти (Неаполь). Характер арий того времени. Флорентийская реформа. Основоположники музыкальной драмы. Неаполитанская школа.

Задание:

1. Сформулировать значение пения в человеческой жизни.

2. Основные жанры греческой вокальной музыки. Краткий анализ.

3. Охарактеризуйте особенности церковного пения в эпоху средневековья и Возрождения.

4. Перечислите жанры церковной музыки этого времени.

5. Кто создал первые руководства по вокальному искусству?

6. Кто входил в камерату?

7. Характер арий того времени.

8. Назовите итальянские школы пения.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 1 октября.

Самостоятельная работа №2

Темы для изучения:

3. Формирование классического бельканто. Основные принципы. Педагоги бельканто. Вокальная педагогика.

Задание:

1. Когда сформировалась опера как жанр.
2. Как произошло выделение речитатива и арии?
3. Охарактеризуйте основные жанровые характеристики арий lаmentо, сon bгаvuга, il саrаttere.
4. Что такое ария dа саро?
5. Проанализируйте типы мелодики (колоратурная, декламационная и кантиленная).
6. Назовите основные оперные жанры и оперных композиторов 17-18 вв.
7. В чем особенности школы итальянского бель канто?
8. Перечислите выдающихся педагогов бель канто.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 1 ноября.

Самостоятельная работа №3

Темы для изучения:

4. Вокальное искусство Франции. Французская опера 17-18 вв. Ж-Б.Люлли. Оперная реформа Глюка. Комическая опера. Школа Гарсия. Оперные театры. Демократизация оперы.

5.Французская лирическая опера. Гуно, Мейербер, Бизе. Реализм во французской опере.

Задание:

1. Назовите жанры-предшественники французской оперы.
2. Кто стал основоположником французской оперной школы?
3. Его педагогические взгляды, ученики.
4. В чем заключалась реформа К. В. Глюка?
5. Из-за чего разгорелась война буффонов и антпбуффонов? Какие композиторы оказались противопоставлены друг другу?
6. В каком году была издана "Школа пения" М.Гарсиа?
7. Каким вопросам посвящена книга Гарсиа?
8. В чем особенности французской лирической оперы?
9. Перечислите ее представителей и самые известные произведения.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 1 декабря.

Самостоятельная работа №4

Темы для изучения:

6. Итальянская опера 19 в. Лирические, романтические оперы Россини, Беллини, Доницетти. Обновление Бельканто. Певцы этого стиля. Дж. Паста. М.Малибран, Рубини.

7. Оперы Верди - вершина развития итальянской классической оперы. Создание реалистического музыкально-драматического искусства. Черты стиля в музыке Верди.

8. Итальянская вокальная школа 19 в. Становление веристского стиля. Фр.Ламперти. Новые вокальные задачи исполнительского стиля.

Задание:

1. Охарактеризуйте значение деятельности и роль Россини в развитии и обновлении бельканто.
2. Сколько опер написал Россини, назовите лучшие из них.
3. Что характерно для стиля Доницетти и Беллини?
4. Назовите плеяду блестящих певцов того времени.
5. Черты стиля в музыке Верди.
6. Что требовал от певцов Верди? Каковы его вокальные партии?
7. Перечислите теоретические работы Ламперти. Кем он работал?
8. В чем особенности веризма?
9. Композиторы веристского направления.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 28 декабря.

2 семестр

Самостоятельная работа №5.

Темы для изучения:

9. Немецкая школа пения. Гендель. Бах, Моцарт. Оперная реформа Моцарта. Истоки. Значение немецкой народной песни. Значение Моцарта в создание современной реалистической оперной драматургии.

10. Влияние музыки Вагнера на развитие вокальной школы Германии и Европы. Школа примарного тона. Педагоги Шмитт, Ю.Гей.

11. Импрессионизм. Зарождение искусства камерного пения. Новые композиторские и исполнительские требования. Широта репертуара.

Задание:

1. Оперная реформа Моцарта.
2. Кто создатель национальной немецкой оперы?
3. Ее основные стилистические черты.
4. Суть реформы Р. Вагнера.
5. Когда произошло открытие вагнеровского оперного театра в Байрейте?
6. Когда сформировалась школа примарного тона?
7. Черты импрессионизма в вокальной музыке.
8. Какие вокальные произведения можно отнести к этому направлению в музыке?
9. Жанр монооперы – что это?

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 1 марта.

Самостоятельная работа №6.

Темы для изучения:

12. Вокальное искусство в России ХI–ХVШ вв. Зарождение русской вокальной школы. Русское народное пение. Творчество скоморохов и калик перехожих. Церковное пение. Музыкально-драматические жанры.

Деятельность композиторов и педагогов Е. Фомина, Д. Бортнянского. Первые печатные методические руководства: «Школа пения» А. Варламова, «Метода пения» Г. Ломакина.

13. Вокально-педагогическая деятельность М. Глинки и А. Даргомыжского. М. Глинка – композитор, певец, педагог. Основа вокальной педагогики Глинки – индивидуальный подход к ученику. Концентрический метод обучения.

Вокально-эстетические взгляды А. Даргомыжского. Реалистические традиций в его вокальной музыке.

Задание:

1. Особенности русской манеры пения.
2. Когда появилась Певческая капелла, ее первые руководители.
3. Назовите первые печатные методические руководства по пению.
4. Значение вокально-педагогической деятельности М. Глинки.
5. В чем роль упражнений в развитии голоса; значение пения а сарреllа?
6. Каковы взгляды Даргомыжского на исполнение вокальной музыки?

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 1 апреля.

Самостоятельная работа №7.

Темы для изучения:

14. Роль композиторов «Могучей кучки» в развитии оперного и романсового жанров. Влияние опер Р.-Корсакова, Чайковского на развитие вокального искусства. Техника исполнения, стиль. Общие и индивидуальные черты стиля Мусоргского, Р.-Корсакова, Чайковского.

Задание:

1. Год создания и композиторы «Могучей кучки»?

2. Индивидуальные черты, стили композиторов?

3. Роль композиторов «Могучей кучки» в развитии оперного и романсового жанров?

4. Особенности вокального стиля Чайковского.

5. Когда были открыты Петербургская и Московская консерватории?

6. Первый профессорский состав вокальных кафедр.

7. Творчество Ф. Шаляпина и Н. Забелы-Врубель. Вершинные роли артистов.

8. Назовите других выдающихся русских певцов 2 половины 19 века.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 1 мая.

Самостоятельная работа №8.

Темы для изучения:

15. Развитие вокального исполнительства после 1917 года. Советская опера. Значение великой октябрьской революции в развитие вокальной культуры. Оперный театр в 20-годы. Развитие советского оперного репертуара.

16. Открытие новых театров. Формирование советского камерного исполнительства. Становление и развитие вокального искусства в Башкортостане. Первые декады национального искусства в Москве. Работа музыкальных учебных заведений.

Задание:

1. Кто стал реформатором оперного искусства после 1917 года?

2. Основные принципы режиссуры К.Станиславского.

3. Исполнительское творчество В. Барсовой, М. Максаковой, С. Лемешева, И. Козловского, К. Держинской, Н. Обуховой. Их роль в истории русского вокального искусства.

4. Новаторские черты в творчестве С. Прокофьева.

5. Особенности музыкального языка Д. Шостаковича.

6. Камерный жанр в творчестве Г. Свиридова. Взаимопроникновение фольклорных традиций и современного музыкального языка.

7. Особенности башкирского пения.

8. Становление и развитие вокального искусства в Башкортостане.

9. Когда начали проводить декады национального искусства в Москве?

10. Профессиональное вокальное образование. Роль мастер-классов.

11. Вокальные конкурсы.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Зачет. Очно.

Сроки отчетности: до 28 июня.

1 семестр

Контрольный урок (вопросы):

1. Кто создал первые руководства по вокальному искусству?

2. Кто входил в флорентийскую камерату?

3. Характер арий 17-18 вв.

4. Назовите итальянские школы пения.

5. Когда сформировалась опера как жанр?

6. Назовите основные оперные жанры и оперных композиторов 17-18 вв.

7. Охарактеризуйте основные жанровые характеристики арий lаmentо, сon bгаvuга, il саrаttere.

8. Проанализируйте типы мелодики (колоратурная, декламационная и кантиленная).

9. В чем особенности школы итальянского бель канто?

10. Перечислите выдающихся педагогов бель канто.

11. Кто стал основоположником французской оперной школы?

1. В каком году была издана "Школа пения" М.Гарсиа?
2. Каким вопросам посвящена книга Гарсиа?
3. В чем особенности французской лирической оперы?
4. Перечислите ее представителей и самые известные произведения.
5. Сколько опер написал Россини, назовите лучшие из них.
6. Черты стиля в музыке Верди.
7. Композиторы веристского направления.

2 семестр

Зачет (вопросы):

1. Кто создатель национальной немецкой оперы?
2. Суть реформы Р. Вагнера.
3. Когда сформировалась школа примарного тона?
4. Особенности русской манеры пения.
5. Когда появилась Певческая капелла, ее первые руководители.
6. Назовите первые печатные методические руководства по пению.
7. Роль композиторов «Могучей кучки» в развитии оперного и романсового жанров?
8. Особенности вокального стиля Чайковского.
9. Когда были открыты Петербургская и Московская консерватории?
10. Первый профессорский состав вокальных кафедр.
11. Особенности башкирского пения.
12. Становление и развитие вокального искусства в Башкортостане.
13. Когда начали проводить декады национального искусства в Москве?
14. Профессиональное вокальное образование. Роль мастер-классов.
15. Вокальные конкурсы.

Перечень примерных тем для докладов:

1. Первые руководства по вокальному искусству (Дж. Царлино, Л Цаккони, Дж. Каччини).

 2. Выдающиеся педагоги бель канто.

 3. Выдающиеся композиторы бель канто.

 4. Основоположник французской оперной школы Ж.-Б. Люлли.

 5. "Школа пения" М.Гарсиа

6. Стиль Верди.

7. Оперы Пуччини

8. Русские учебники пения.

9. Творческий союз Римского-Корсакова и Забелы-Врубель.

10. Шаляпин – великий русский певец.

11. Башкирский узун-кюй и особенности его пения.

12. Современные школы вокала.

13. Джазовый вокал.

Рекомендации по подготовке доклада

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.

Этапы подготовки доклада:

1. Определение цели доклада.

2. Подбор нужного материала, определяющего содержание доклада.

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6. Композиционное оформление доклада.

7. Запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

8. Выступление с докладом.

9. Обсуждение доклада.

10. Оценивание доклада.

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложение (опровержение), заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

● название доклада;

● сообщение основной идеи;

● современную оценку предмета изложения;

● краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

● интересную для слушателей форму изложения;

● акцентирование оригинальности подхода.

Выступление состоит из следующих частей:

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по теме.

Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 4 часа

Роль преподавателя:

* определить тему доклада;
* оказать консультативную помощь;
* рекомендовать базовую и дополнительную литературу;
* оценить доклад в контексте занятия.

Роль обучающегося:

* собрать и изучить литературу по теме;
* составить план доклада;
* выделить основные понятия;
* ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
* оформить текст письменно;
* сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Критерии оценки:

* актуальность темы;
* соответствие содержания теме;
* глубина проработки материала;
* грамотность и полнота использования источников.

Рекомендации по подготовке сообщения

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы.

 Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Яркая речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной силой.

Установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 1час.

Роль преподавателя:

* определить тему и цель сообщения;
* определить место и сроки подготовки сообщения;
* оказать консультативную помощь;
* рекомендовать базовую и дополнительную литературу;
* оценить сообщение в контексте занятия.

Роль обучающегося:

* собрать и изучить литературу по теме;
* составить план или графическую структуру сообщения;
* выделить основные понятия;
* ввести в текст дополнительные данные, характеризую­щие объект изучения;
* оформить текст письменно;
* сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Критерии оценки:

* актуальность темы;
* соответствие содержания теме;
* глубина проработки материала;
* грамотность и полнота использования источников;
* наличие элементов наглядности.

Рекомендации по подготовке презентации

Создание презентаций – это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы Power Point. Этот вид работы требует координации навыков обучающихся по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде.

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя два варианта подготовки:

1 вариант: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

▪ объем текста на слайде – не больше 7 строк;

▪ маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;

▪ отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;

▪ значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

2 вариант: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением.

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Заключительный слайд презентации, не должен содержать текст «Спасибо за внимание» или «Конец». Лучше представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

Ориентировочное время на подготовку – 2 часа.

Роль преподавателя:

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы;

• консультировать при затруднениях.

Роль обучающегося:

* изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
* представить характеристику элементов в краткой форме;
* выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;
* оформить работу и предоставить к установленному сроку.

Критерии оценки:

* соответствие содержания теме;
* правильная структурированность информации;
* наличие логической связи изложенной информации;
* эстетичность оформления, его соответствие требова­ниям;
* работа представлена в срок.

Перечень основной учебной литературы.

1. *Акимова, С.*Воспоминания певицы / С. Акимова. — Л., 1978.
2. *Аспелунд, Д.*Развитие певца и его голоса / Д. Аспелунд. — М.; Л., 1952.
3. *Багадуров, В.*Глинка как певец и вокальный педагог / В. Багадуров. — М., 1950.
4. *Багадуров, В.*Очерки по истории вокальной методологии: Вып. 1–3 / В. Багадуров. — М., 1929–1937.
5. *Варламов, А.*Полная школа пения / А. Варламов. — М., 1953.
6. *Барсов, Ю.*Вокально-методические принципы Глинки / Ю. Барсов. — М., 1968.
7. Вопросы вокальной педагогики: Вып. 1–5. — М., 1962–1976.
8. Вопросы музыкально-исполнительского искусства. — М., 1965.
9. *Гарсиа, М.*Школа пения / М. Гарсиа. — М.; Л., 1968.
10. *Глинка, М.*Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения / М. Глинка. — М.; Л., 1951.
11. *Глущенко, Г.*Н. Д. Кашкин и русская опера / Г. Глущенко. — Минск, 1960.
12. *Даль Монте, Т.*Голос над миром / Т. Даль Монте. — М., 1966.
13. *Дмитриев, Л.*В классе профессора Э. Донец-Тессейр / Л. Дмитриев. — М., 1978.
14. *Дмитриев, Л.*Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. — М., 1968.
15. *Доливо, А.*Певец и песня / А. Доливо. — М.; Л., 1948.
16. И. Ершов: Статьи. Воспоминания. Письма. — М., 1966.
17. Избранные вокализы / предисл. Г. Тица. — М., 1974.
18. *Катан, Э.*Жизнь в музыкальном театре / Э. Катан. — Л., 1969.
19. *Лаури-Вольпи, Л.*Вокальные параллели / Л. Лаури-Вольпи. — М., 1948.
20. *Левик, С.*Записки оперного певца / С. Левик. — М., 1955.
21. *Левин, С.*Четверть века в опере / С. Левин. — М., 1970.
22. *Литвин, Ф.*Моя жизнь и мое искусство / Ф. Литвин. — Л., 1967.
23. *Ломакин, Г.*Краткая метода пения / Г. Ломакин. — М., 1937.
24. *Луканич, В.*Мой метод работы с певицей / В. Луканич. — Л., 1972.
25. *Львов, М.*Из истории вокального искусства / М. Львов. — М., 1964.
26. *Львов, М.*Русские певцы / М. Львов. — М., 1955.
27. *Назаренко, И.*Искусство пения / И. Назаренко. — М., 1968.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.belcantoschool.ru>

2. http://psychologos.ru/

3. http://www.ruplace.ru/kuljtura/foljklor

4. http:// dic.academic.ru /

5. http://www.emelyanov-fmrg.ru