

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра музыкального искусства эстрады

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль – Эстрадно-джазовое пение

Форма обучения – очная, заочная

Год набора - 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Эстрадно-джазовое пение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 563.

Программу разработала Д. А. Рыкунова, доцент кафедры музыкального искусства эстрады.

Рассмотрено на заседании кафедры музыкального искусства эстрады (Академии Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

Д.А. Рыкунова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История исполнительского вокального искусства» входит в часть дисциплин формируемых участниками образовательных отношений и адресована студентам 1 курса (2 семестр) направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Эстрадно-джазовое пение» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного и музыковедческого направлений. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории развития вокального исполнительского искусства, эволюция современной вокальной школы, трансформацией музыкальной лексики. В процессе изучения дисциплины большое внимание уделяется прослушиванию и профессиональному анализу музыкального и видео материалов, необходимой составляющей курса «История исполнительского вокального искусства» является поисковая деятельность студента.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение заданий и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой (2 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (42 ч.), практические занятия (18 ч.), самостоятельная работа (39 ч.), контроль (9 ч.) для очной формы обучения, и лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа (100 ч.), контроль (2 ч.) для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины:

- усвоение студентами исторических этапов развития мирового вокального искусства от его истоков до начала XXI века;
- ознакомить студентов с творчеством наиболее ярких представителей вокальных национальных школ;
- приобретение студентами практических умений и навыков анализа творчества наиболее выдающихся отечественных и зарубежных певцов;
- использование историко-теоретических знаний в педагогической и исполнительской деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- помочь студентам сформировать слуховое восприятие эстетической традиции современного эстрадно-джазового пения;
- обучить базовым знаниям по истории развития современного вокального искусства за период существования звукозаписи: конец XIX - начало XXI веков;
- приобрести **НАВЫКИ** сравнительного анализа технологии голосообразования и эстетики пения однотипных голосов на одном музыкальном материале.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть дисциплин формируемых участниками образовательных отношений направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады профиль «Эстрадно-джазовое пение».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История мировой музыкальной культуры», «Анализ исполнительских стилей».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: преддипломной, исполнительской. подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль Эстрадно-джазовое пение: ПК-2

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– объект, предмет, структуру курса «История исполнительского вокального искусства» как составляющей музыкального искусства;– основные этапы становления и развития популярной музыки в контексте социально-экономических, национально-этнических, художественно-эстетических явлений;– основные стилистические разновидности джаза, рок-музыки, популярной музыки возникавшие в процессе его развития как в США, так и в странах Европы;– особенности развития и стилистики отечественной эстрады, взаимодействие с другими видами эстрадного искусства; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">– использовать исследовательский инструментальный методологического аппарата искусствоведения;– обосновывать собственное мнение по дискуссионным проблемам вокальной педагогики;– классифицировать вокальную музыку за сущностными признаками их разделения на жанры, формы, виды, типы, категории;– различать категории и виды голосов на слух.– делать социально-исторический, культурологический, музыкальный и интонационно-стилевой анализы.– применять знания основных законов вокальной интерпретации. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">– профессиональной терминологией и использовать исследовательский инструментальный методологического аппарата искусствоведения;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	практ	контроль	с.р.		л	практ	конт-ль	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Тема 1. Этапы становления западноевропейского и российского вокального искусства от истоков до начала XX века.	18	8	3	2	5	18	1	1	-	16
Тема 2. Появление и становление популярной музыки.	18	6	3	1	8	18	-	-	-	18
Тема 3. Феномен джаза в музыкальном искусстве.	18	6	3	1	8	18	-	-	-	18
Тема 4. Рок как механизм музыкального мышления XX ст.	18	6	3	1	8	18	1	-	-	17
Тема 5. Развитие популярной музыки в Европе XX столетия.	18	8	3	2	5	18	1	-	-	17
Тема 6. Обзор основных направлений в области современной отечественной эстрадной музыки.	18	8	3	2	5	18	1	1	2	14
Всего часов	108	42	18	9	39	108	4	2	2	100

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА 1. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО И РОССИЙСКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ОТ ИСТОКОВ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА.

1.1. Историческая панорама вокального исполнительства XVII – XIX столетий

Исторический обзор вокального исполнительского искусства, начиная с XVII до XIX века. Цели, задачи и структура курса. Первые документальные сведения о профессиональных певцах. Первые упоминания о вокалистах древности в мифах и легендах. Подготовительный период и характеристика периодов развития вокальной музыки. Основные тенденции развития и становления светского профессионального вокального искусства.

1.2. Выдающиеся западноевропейские вокалисты конца XIX – начала XX в.в.

Основные тенденции развития и становления западноевропейских вокальных школ – итальянской, французской, немецкой. Панорама творчества самых известных западных оперных певцов XIX – XX ст.. Развитие оперного театра в XVIII – XIX вв..

1.3. Русские исполнители конца XIX – начала XX в.в.

Основные тенденции развития и становления русской вокальной школы. Панорама творчества самых известных отечественных оперных певцов XIX – XX ст.

ТЕМА 2. ПОЯВЛЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ

2.1. Понятие «популярная музыка». Направления популярной музыки

Общее представление о современной музыкальной культуре. Особенности развития художественной культуры XX века. Развитие и трансформация музыкальной культуры XX века. Возникновение и онтогенез следующих направлений: джаз, рок, жанров мюзикла, рок-оперы, рок-оратории. Появление понятий «массовая музыка», «популярная музыка».

2.2. Массовое искусство и музыка. Советская массовая культура I половины XX в. Советская массовая песня. Отечественная эстрада 20-х – 40-х г.г.

Панорама творчества известных вокалистов этого периода

Массовая культура в СССР. Советская массовая песня. Песни социальнополитического содержания. Отечественные эстрадные певцы 20-х – 40-х годов. Специфика советской вокальной школы. Раскрытие понятия «популярная музыка». Основные тенденции развития популярной музыки в XX в. Развитие песенного искусства в СССР. Традиции городского романса и его влияние на развитие массовой песни 20-х – 30-х г.г.. Песня на отечественной эстраде. Панорама творчества самых известных и востребованных отечественных исполнителей 20-х – 40-х г.г. XX ст.

2.3. Эстрадное искусство Америки в I половине XX века. Обзор творчества популярных вокалистов

Панорама развития популярного и театрального искусства Америки в XX в. Истоки эстрадного искусства и влияние культуры американского континента на его формирование как направления современной культуры. Зарождение направлений джаза, кантри и рок-н-ролла. Формирование джаза как направления современного искусства. Традиции стилей раннего джаза – госпела, спиричуэла, блюза. Формирование американской эстрадной песни как музыкального явления. Обзор и анализ творчества самых известных джазовых и эстрадных вокалистов начала XX века.

ТЕМА 3. ФЕНОМЕН ДЖАЗА В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

3.1. Истоки джаза. Жанры афроамериканского фольклора. Блюз. Стили раннего джаза

Предпосылки зарождения джаза. Общая характеристика джаза. Джаз как явление музыкального искусства. Выразительные средства джаза. Истоки джаза. Афроамериканская традиция в джазе. Спиричуэл. Рабочие песни. Традиционный (архаический и классический джаз). Рэгтайм. Буги – вуги.

3.2. 20-е – 50-е г.г. Расцвет джаза. Эпоха свинга и би-бопа. Стилль кул и другие течения. Панорама творчества великих джазовых вокалистов

Раскрытие основных этапов развития джазового искусства. Появление свинга, бибопа, кула и других течений джазовой музыки. Обзор и анализ творчества великих джазовых исполнителей 20-х – 50-х г.г.. Обзор и анализ творчества самых известных джазовых вокалистов Америки XX века. Анализ техники джазового вокала.

3.3. Мюзикл на Бродвее. Исполнители

Бродвей. Жанр мюзикла. Мюзикл и его основные этапы развития как жанра эстрадного искусства. История развития мюзик-холла, водевиля, Бродвея. Музыкальное кино 30-х – 50-х г.г.. Панорама творчества самых известных актеров Бродвея и музыкального кино. Рок опера. История создания. Бродвейский мюзикл. Европейский мюзикл. Российский мюзикл. Украинский мюзикл. Религиозный мюзикл. Форма. Либретто.

3.4. Авангардный джаз 60-х – 80-х г.г.

Появление новых течений джазовой музыки. Фортепианный джаз и развитие джазовой гармонии с 50-х г.г. XX ст. Прогрессив, хард-боп, авангардные течения в современном джазе (фри-джаз, фьюжн, модальный джаз и другие). Обзор и анализ творчества джазовых исполнителей II половины XX ст. до нынешнего времени.

3.5. Джаз в СССР и России

Возрождение джазовых оркестров и исполнителей-инструменталистов. Популяризация джазового искусства в СССР. Ретро-музыка в творчестве оркестра Г. Гараняна. Первые джазовые оркестры. В. Парнах, А. Цфасман, Л. Теплицкий, Г. Ландсберг, В. Спориус, А. Варламов, И. Ванштейн. Вокалисты российского джаза. Клавдия Шульженко, Гюли Чохели, Валентина Пономарева, Саинхо Намчилак, Лариса Долина. Полистилистическая манера современного джаза. А. Козлов и ансамбль «Арсенал». Оркестр Олега Лундстрема. Композиторы и исполнители джаза в России – Иван Фармаковский, Антон Баронин, Игорь Бутман, Анна Бутурлина, Анастасия Глазкова, Александр Гуреев, Игорь Джавад-Заде, Олег Киреев.

ТЕМА 4. РОК КАК МЕХАНИЗМ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ XX В.

4.1. Зарождение рок-н-ролла. Западная эстрадная музыка 50-х – 60-х г.г. XX века

Эпоха рок-н-ролла. Западная эстрадная музыка 50-х – 60-х г.г. XX ст. История развития рок-н-ролла как жанра эстрадной музыки. Основные тенденции развития эстрадной музыки 50-х – 60-х г.г. XX ст. Рок-н-ролл как социокультурное явление. Рождение рок-н-ролла. Истоки и предпосылки рок-н-ролла. Разновидности и этапы становления стиля рок-н-ролл.

4.2. Рок-музыка в англоязычных культурах.

Рок-музыка в англоязычных культурах. Рок-музыка как признак и фактор социокультурной трансформации. Основные этапы развития рок-музыки в англоязычных

культурах. Британский бит. Развитие музыкального творчества группы «The Beatles». Рокопера. Популяризация и развитие музыкального театра.

4.3. Развитие рока в СССР 70- – 90-е г.г.. Возникновение ВИА.

Особенности и этапы развития рок-культуры и рок-музыки в СССР 70-х – 90-х г.г.. Вокально-инструментальные ансамбли. Обзор и анализ творческого пути выдающихся рок-групп Советского Союза II половины XX века.

ТЕМА 5. РАЗВИТИЕ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ В ЕВРОПЕ XX ВЕКА.

5.1. Французская эстрада. Представители французского шансона

Развитие французской эстрадной музыки. Раскрытие понятия «французская эстрадная музыка». Французский шансон и его яркие представители. Раскрытие понятия «французский шансон». Влияние французского шансона на развитие мировой массовой культуры. Хронология развития традиционной французской эстрады. Обзор и анализ творчества самых известных исполнителей французской эстрадной песни.

5.2. Итальянская эстрада 60-х – 80-х г.г. XX в.. Фестиваль эстрадной песни в Сан-Ремо

Итальянская эстрада 60-х – 80-х годов. Традиции неаполитанской песни в процессе становления современной итальянской эстрады. Влияние итальянского эстрадного искусства на развитие мировой массовой культуры. Современная итальянская песня. Фестиваль эстрадной песни в Сан Ремо. Обзор и анализ творчества самых известных исполнителей итальянской эстрадной песни.

5.3. Направления поп-музыки в 70-х – 90-х г.г.. Диско. Соул. Ритм-блюз

Поп-музыка в англоязычных культурах 70-х – 90-х г.г. Развитие популярной эстрадной песни в англоязычных культурах. Новые тенденции в развитии эстрадного искусства II половины XX века. Эпоха диско. Развитие и упадок. Подстили диско (дискофьюжн, мюнхенское звучание, EuroDisco, ItaloDisco, SpaceDisco,) Формирование и развитие новых стилей и жанров современного эстрадного искусства. Соул. Ритм-блюз и др. Обзор и анализ творчества самых известных исполнителей и коллективов поп-музыки этого периода.

ТЕМА 6. ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ

6.1. Основные тенденции развития массовой культуры СССР 50-х – 80-х г.г. XX века

Массовая культура СССР 50-х – 80-х годов. Основные тенденции развития массовой песни этого периода. Бардовская песня. Эстрадная песня на телевидении. Авторская песня. Взаимосвязь музыкального искусства эстрады и художественной культуры в СССР. Исторические этапы становления и развития эстрадного искусства и зарождение массовых музыкальных жанров культуры СССР в 50-е – 80-е годы.

6.2. Развитие российской современной эстрадной музыки II половины XX века.

Эстрада второй половины XX века. Основные тенденции развития эстрадной песни как неотъемлемой части современного популярного искусства. Обзор и анализ творческих портретов выдающихся эстрадных исполнителей 90-х – 2020-х гг.. ВИА на российской эстраде.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету с оценкой.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1.1 Выдающиеся западноевропейские вокалисты конца XIX – начала XX

В.В.

1. Слуховой анализ творчества западноевропейских исполнителей академической школы XX века (Энрико Карузо, Марио Ланца, Мария Каллас, Лучано Паваротти, Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Мария Биешу, Андреа Бочелли, Алессандро Сафина).

Термины: слуховой анализ, западноевропейские вокалисты, академическая школа 20 в, Энрико Карузо, Марио Ланца, Мария Каллас, Лучано Паваротти, Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Мария Биешу, Андреа Бочелли, Алессандро Сафина.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Просмотр, анализ, аналогия и систематизация видео- и аудиоматериала.

Литература: [4]: с. 29-42, [12]: с. 18-19, [19].

1.2. Русские исполнители конца XIX – начала XX в.в.

1. Слуховой анализ творчества исполнителей русской академической школы XX века (Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Сергей Лемешев, Иван Козловский, Дормидонт Михайлов, Галина Вишневская, Надежда Обухова, Елена Образцова, Ирина Архипова, Дмитрий Хворостовский).

Термины: слуховой анализ творчества исполнителей русской академической школы XX века, Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Сергей Лемешев, Иван Козловский, Дормидонт Михайлов, Галина Вишневская, Надежда Обухова, Елена Образцова, Ирина Архипова, Дмитрий Хворостовский.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Просмотр, анализ, аналогия и систематизация видео- и аудиоматериала.

Литература: [4]: с. 29-42, [12]: с. 18-19, [19].

Тема 2. Массовое искусство и музыка. Советская массовая культура I половины XX в.. Советская массовая песня. Отечественная эстрада 20-х – 40-х г.г. Панорама творчества известных вокалистов этого периода

1. Слуховой анализ творчества исполнителей советской песни I половины XX века (Александр Вертинский, Изабелла Юрьева, Петр Лещенко, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова, Надежда Плевицкая, Надежда Обухова).

Термины: творчество исполнителей советской песни I половины XX века, Александр Вертинский, Изабелла Юрьева, Петр Лещенко, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова, Надежда Плевицкая, Надежда Обухова.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Просмотр, анализ, аналогия и систематизация видео- и аудиоматериала.

Литература: [4]: с. 29-42, [12]: с. 18-19, [19].

Тема 3.1. Эстрадное искусство Америки в I половине XX века. Обзор творчества популярных вокалистов, исполнителей блюза, спиричуэла и госпела

1. Слуховой анализ творчества исполнителей блюза, госпела, спиричуэла, раннего джаза и американской эстрадной песни первой половины XX века (Бесси Смит, Бинг Кросби, Махалайя Джексон, Пит Сигер, Пол Робсон).

Термины: творчество исполнителей блюза, творчество исполнителей госпела, творчество исполнителей спиричуэлла, творчество исполнителей раннего джаза, творчество исполнителей американской эстрадной песни, Бесси Смит, Бинг Кросби, Махалайя Джексон, Пит Сигер, Пол Робсон.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Просмотр, анализ, аналогия и систематизация видео- и аудиоматериала.

Литература: [8]: с. 99-104, 190-193, [11]: с. 22-23, [16]: с. 46-49.

3.2. Расцвет джаза. Эпоха свинга, би-бопа и кула. Панорама творчества великих джазовых вокалистов

1. Слуховой анализ творчества самых известных джазовых исполнителей эпохи свинга, би-бопа и кула (Луи Армстронг, Билли Холлидей, Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра, Сара Вон, Би Би Кинг, Нина Саймон, Рэй Чарлз, Арета Фрэнклин, Джордж Бенсон, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Теллониус Монк).

Термины: творчество самых известных джазовых исполнителей эпохи свинга, творчество самых известных джазовых исполнителей эпохи би-бопа, кула, Луи Армстронг, Билли Холлидей, Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра, Сара Вон, Би Би Кинг, Нина Саймон, Рэй Чарлз, Арета Фрэнклин, Джордж Бенсон, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Теллониус Монк.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Просмотр, анализ, аналогия и систематизация видео- и аудиоматериала.

Литература: [13]: с. 23-30, [19]: с. 318-320.

Тема 4. Развитие рока в СССР 70-х – 90-х г.г.. Возникновение ВИА

1. Слуховой анализ творчества отечественных рок-коллективов и рокисполнителей II половины XX века (ДДТ, Кино, Земляне, Чиж&Ко, Цветы, Воскресение, Машина времени, Аквариум, Звуки Му, Алиса, Крематорий, Чайф, Ария, Александр Градский).

Термины: творчество отечественных рок-коллективов, творчество рокисполнителей II половины XX века, ДДТ, Кино, Земляне, Чиж&Ко, Цветы, Воскресение, Машина времени, Аквариум, Алиса, Крематорий, Чайф, Ария, Александр Градский.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Просмотр, анализ, аналогия и систематизация видео- и аудиоматериала.

Литература: [1]: с. 36-39, 266-284, [6]: с. 118-121, [19]: с. 126.

Тема 5. Мюзикл на Бродвее. Исполнители

1. Слуховой анализ творчества исполнителей мюзиклов на Бродвее,
2. Слуховой анализ наиболее известных мюзиклов,
3. Слуховой анализ современных мюзиклов (Беверли Силс, Патти ЛюПон, Марлен Дитрих, Лолита Торез, Сара Монтель, Ширли Темпл, Сара

Брайтман, Лайза Минелли; мюзиклы «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», «Звуки музыки», «Кабаре», «Иисус Христос – суперзвезда», «Призрак оперы», «Эвита», «Моцарт», «Кошки», «Отверженные», «Бал вампиров», «Бурлеск», «Чикаго», «Мулен Руж», «Аида», «Дракула», «Мамма миа», «Нотр-Дам де Пари», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Юнона и Авось», «Норд-Ост», «Доктор Живаго», «Бременские музыканты», «Двенадцать стульев», «Феминизм по-украински», «Веруем в Воскресшего Христа»).

Термины: исполнители мюзиклов на Бродвее, анализ мюзиклов, «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», «Звуки музыки», «Кабаре», «Иисус Христос – суперзвезда», «Призрак оперы», «Эвита», «Моцарт», «Кошки», «Отверженные», «Бал вампиров», «Бурлеск», «Чикаго», «Мулен Руж», «Аида», «Дракула», «Мамма миа», «Нотр-Дам де Пари», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Юнона и Авось», «Норд-Ост», «Доктор Живаго», «Бременские музыканты», «Двенадцать стульев», «Феминизм поукраински», «Веруем в Воскресшего Христа»

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Просмотр, анализ, аналогия и систематизация видео- и аудиоматериала.

Литература: [13]: с. 23-30, [19]: с. 318-320.

Тема 6. Основные тенденции развития массовой культуры СССР 50-х – 80-х г.г. XX века

1. Слуховой анализ творчества выдающихся представителей советской поп-культуры II половины XX века (Валерий Ободзинский, Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лариса Сенчина, Майя Кристалинская, Тамара Мансарова, Аида Ведищева, Муслим Магомаев, Нани Брегвадзе, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Владимир Мигуля, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха и др.).

Термины: творчество выдающихся представителей советской поп-культуры II половины XX века, Валерий Ободзинский, Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лариса Сенчина, Майя Кристалинская, Тамара Мансарова, Аида Ведищева, Муслим Магомаев, Нани Брегвадзе, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Владимир Мигуля, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Просмотр, анализ, аналогия и систематизация видео- и аудиоматериала.

Литература: [13]: с. 18-27.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Пути развития западноевропейского и российского вокального искусства от его истоков до начала 20 века
2. Формирование популярной музыки как массового явления
3. Советская массовая культура первой половины XX века. Специфика «советской вокальной школы»: причины и последствия.
4. Американская эстрада первой половины XX века.
5. Джаз как явление музыкального искусства
6. Вокалисты в звуковом кино: 30-е и 50-е гг. XX столетия. Бродвей. Мюзикл.
7. Джазовая музыка в СССР
8. Рок в системе музыкального мышления XX ст.
9. Развитие популярной музыки в Европе XX столетия.
10. Развитие популярной музыки на постсоветском пространстве второй половины XX века.
11. Поп-музыка в англоязычных культурах 60 – 90гг.
12. Массовая культура СССР в 50 – 80 гг.: возрождение, традиции.
13. Пути развития западноевропейского и российского вокального искусства от его истоков до начала 20 века
14. Формирование популярной музыки как массового явления
15. Советская массовая культура первой половины XX века. Специфика «советской вокальной школы»: причины и последствия.
16. Американская эстрада первой половины XX века.
17. Джаз как явление музыкального искусства
18. Вокалисты в звуковом кино: 30-е и 50-е гг. XX столетия. Бродвей. Мюзикл.
19. Джазовая музыка в СССР
20. Рок в системе музыкального мышления XX ст.
21. Развитие популярной музыки в Европе XX столетия.
22. Развитие популярной музыки на постсоветском пространстве второй половины XX века.
23. Поп-музыка в англоязычных культурах 60 – 90гг.
24. Массовая культура СССР в 50 – 80 гг.: возрождение, традиции.

8.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с порядковым номером в академическом журнале. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант № 1

1. Пути развития западноевропейского и российского вокального искусства от его истоков до начала 20 века.

Вариант № 2

1. Формирование популярной музыки как массового явления.

Вариант № 3

1. Советская массовая культура первой половины XX века. Специфика «советской вокальной школы»: причины и последствия.

Вариант № 4

1. Американская эстрада первой половины XX века.

Вариант № 5

1. Джаз как явление музыкального искусства.

Вариант № 6

1. Вокалисты в звуковом кино: 30-е и 50-е гг. XX столетия. Бродвей. Мюзикл.

Вариант № 7

1. Джазовая музыка в СССР.

Вариант № 8

1. Рок в системе музыкального мышления XX ст.

Вариант № 9

1. Развитие популярной музыки в Европе XX столетия.

Вариант № 10

1. Развитие популярной музыки на постсоветском пространстве второй половины XX века.

Вариант № 11

1. Поп-музыка в англоязычных культурах 60 – 90гг.

Вариант № 12

1. Массовая культура СССР в 50 – 80 гг.: возрождение, традиции.

8.3. ТЕСТИРОВАНИЕ

1. Поставьте в соответствие представителей отечественной эстрады и период их бытования?

Представители	Период бытования
1. Александр Вертинский, Изабелла Юрьева, Петр Лещенко.	А) русская академическая школа XX века.
2. Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Сергей Лемешев.	Б) выдающихся представителей советской поп-культуры II половины XX века.
3. Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев.	В) отечественная эстрада 20-х – 40-х гг.
4. Ария, Александр Градский, Машина времени.	Г) отечественные рок-коллективы и рокисполнители II половины XX века.

2. Синхронизируйте название мюзикла и его создателей.

Название мюзикла	Создатели
1. «Кабаре»	А) музыка Дж. Кандера на стихи Фреда Эбба, либретто Джо Мастероффа. Сюжет основан на пьесе Джона Ван Друтена «Я — камера».
2. «Кошки»	Б) мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом».
3. «Моя прекрасная леди»	В) мюзикл Фредерика Лоу на либретто А. Дж. Лернера. Основан на пьесе «Пигмалион» Б. Шоу.
4. «Бурлеск»	Г) американский мюзикл реж. Стив Энтин, с Шер и Кристиной Агилерой в главных ролях.

3. Приведите в соответствие известных представителей зарубежной эстрады и касту представителями которой они являются?

Представитель	Каста
А) Мари Дюбуа, Монтегю, Морис Шевалье;	1) Итальянская эстрада 60-х – 80-х г.г;
Б) Рикардо Фольи, Тото Кутуньо, Адриано Челентано;	2) Представители французского шансона;
В) Сьюзи Кватро, Эрик Клэптон, Статус Кво, Элтон Джон;	3) Западные поп-исполнители II половины XX века;
Г) Том Джонс, Хулио Иглесиас, Майкл Джексон;	4) Рок-исполнители Западной Европы II половины XX века;

4. Первой европейской школой вокального искусства, которая исторически возникла в начале XVII века является? 4. Первой европейской школой вокального искусства, которая исторически возникла в начале XVII века является?

5. Выберите 5 наиболее известных вокалистов-исполнителей блюза – представителей Эстрадного искусства Америки I половины XX века?

- А) Бесси Смит;
- Б) Гертруда Приджетт(Ма Рейни);
- В) Этель Уотерс;
- Г) Альберта Хантер;
- Д) Билли Холидей;
- Е) Дайана Кролл;
- Ж) Сара Вон.

6. Выберите четыре характерных черты, по которым определяют мюзикл

- А) наличие хореографии;
- Б) действие спектакля строится на музыкальном сопровождении;
- В) отсутствие стремления к подлинному реализму в сюжете;
- Г) двух актовая форма;
- Д) сопровождения оркестра представлено в форме прологов, эпилогов, увертюр.
- Е) произведение делится на акты, картины, сцены, номера.

7. Приведите в соответствие представителя русской вокальной классической школы XX века и вид(тембр) голоса, которым он обладает

представитель	вид(тембр) голоса
1.Федор Шаляпин;	А) басс;
2.Леонид Собинов;	Б) лирический тенор;
3. Иван Козловский;	В) тенор-альтино;
4.Надежда Обухова;	Г) меццо-сопрано;
5. Галина Вишневская	Д) лирико-колоратурное сопрано.

8. Определите выдающихся представителей советской поп-культуры II половины XX века?

- А) Аида Ведищева, Муслим Магомаев, Нани Брегвадзе;
- Б) София Ротару, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха;
- В) Эдуард Хиль, Владимир Мигуля, Алла Пугачева;
- Г) Александр Градский, Валерий Кипелов, Виктор Сюткин;
- Д) Петр Лещенко, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко;
- Е) правильные варианты ответа указаны в пунктах А); Г); Д).

9. Каким термином называется текст музыкально-драматического произведения: оперы, оперетты, оратории, мюзикла?

- А) Литературный источник;
- Б) Стаккато;
- В) Либретто;
- Г) Текст;
- Д) Легато.

10. Синхронизируйте название мюзикла и его создателей

название мюзикла	создатели
1. «Кабаре»	А) музыка Дж. Кандера на стихи Фреда Эбба, либретто Джо Мастероффа. Сюжет основан на пьесе Джона Ван Друтена «Я — камера».
2. «Кошки»	Б) мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом».
3. «Моя прекрасная леди»	В) мюзикл Фредерика Лоу на либретто А. Дж. Лернера. Основан на пьесе «Пигмалион» Б.Шоу.
4. «Бурлеск»	Г) американский мюзикл реж. Стив Энтин, с Шер и Кристиной Агилерой в главных ролях.

Ключ к тестированию

по дисциплине «История исполнительского вокального искусства».

- 1. 1-В); 2-А); 3-Б); 4-Г).
- 2. 1-А); 2-Б); 3-В); 4-Г).
- 3. А)-2; Б)-1; В)-4; Г)-3).
- 4. итальянская национальная вокальная школа.
- 5. А); Б); В); Г); Д).
- 6. А); Б); В); Г);
- 7. 1-А); 2-Б); 3-В); 4-Г); 5-Д).
- 8. А); Б); В).
- 9. В).
- 10. 1-А); 2-Б); 3-В); 4-Г).

8.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

1. Первые упоминания о вокалистах старины.
2. Вокальная музыка в древних мифах и легендах.
3. Великие оперные певицы Европы XIX-XX вв.
4. Крупные отечественные оперные певицы XIX-XX вв.
5. «Популярная музыка» как массовое явление. Краткая история развития популярной музыки.
6. Романс на советской эстраде.
7. Крупные отечественные исполнительницы советской песни первой половины XX века.
8. История возникновения джазового вокала.
9. Великие вокалисты Америки начала XX века.
10. Великие исполнители эпохи свинга и бибоба.
11. Выдающиеся исполнители рок-н-ролла.
12. Выдающиеся исполнительницы французского шансона.
13. Певцы в звуковом кино: 30-е - 50-е годы XX века.
14. Бродвей. Мюзикл. Его выдающиеся представители.
15. Знаменитые исполнители итальянской эстрадной песни 60-80pp.
16. Выдающиеся зарубежные рок-вокалисты.
17. Рок в СССР и его яркие представители.
18. Выдающиеся зарубежные поп-вокалисты.
19. Выдающиеся исполнители отечественной эстрадной песни второй половины XX века.
20. Выдающиеся отечественные композиторы и поэты-песенники второй половины XX века.
21. Современные тенденции в развитии вокального искусства.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «История исполнительского вокального искусства» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, а также посредством выполнения заданий для самостоятельной работы и работой с рекомендованной литературой. В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план заданий для самостоятельных работ. Помимо устной работы, проводится написание контрольных работ для ЗФО, сопровождающиеся их обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студентов.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Дискуссия (разбор конкретных ситуаций), коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания (интервал баллов) ²	Критерий оценивания
Тестовые задания	
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
не удовлетворительно (2)	Обучающийся не может сформулировать ответ.
Контрольная работа (ЗФО)	
отлично (5)	Контрольная работа демонстрирует последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы, студент использует ссылки на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из цитируемых литературных источников имеет соответствующую ссылку. Работа демонстрирует глубокие знания студента, овладевшего элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившего всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, обнаружившего творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
хорошо (4)	Контрольная работа показывает недостаточно последовательное и не всегда логичное раскрытие заявленной темы. Студент не в полной мере показывает уровень изученности учебной литературы, в том числе электронные источники информации. Используемые цитируемые литературные источники имеют соответствующую ссылку. Работа демонстрирует достаточный уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившего полное знание программного материала по дисциплине, обнаружившего стабильный характер знаний и умений и способного к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
удовлетворительно (3)	В контрольной работе допускаются неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в излагаемых положениях. Студент недостаточно владеет умениями и навыками при работе с рекомендуемой литературой, мало или совсем не использует ссылки на доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Работа демонстрирует низкий уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать», т.е. проявившего знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомого с основной рекомендованной литературой, допустившего неточности в ответе на поставленные вопросы и задания, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя. В оформлении допущены ошибки и несоответствия требованиям, предъявляемым к данному виду работ.

не удовлетворительно (2)	Контрольная работа демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний студента, не овладевшего ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившего существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. Контрольная работа не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
Вопросы к зачету с оценкой	
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
не удовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Бурлака, А. Рок-энциклопедия: Популярная музыка в Ленграде-Петербурге. 1965 – 2005 / А. Бурлака. — СПб : Амфора, 2007. — 519 с.
2. Васина-Гросман, В. Мастера советского романса: исследование / В. Васина-Гросман. — 2-е изд., перераб. — М. : Музыка, 1980. — 317 с.
3. Гнидь, Б. П. Історія вокального мистецтва: підручник / Б. П. Гнидь. — К. : НМАУ, 1997. — [б. и.]. — 319 с.
Козлов, А. Рок : истоки и развитие / А. Козлов. — Изд. 3-е, электронное. — [б. и.]. — 110 с.
4. Коллиер, Дж. Становление джаза / Дж. Коллиер. — М. : Радуга, 1984. — 377 с.
5. Конен, В. Рождение джаза / В. Конен. - М. : Сов. композитор, 1990. — 320 с.
6. Конен, В. Пути американской музыки : очерки по истории музыкальной культуры США / В. Д. Конен. — 3-е изд., перераб. — М. : Советский композитор, 1977. — 445 с.
7. Кудинова, Т. От водевиля до мюзикла / Т. Кудинова. - М. : Сов. композитор, 1982. — 175 с.
8. Львов, М. Л. Из истории вокального искусства / М. Л. Львов. — М. : Искусство, 1964. — 228 с.
Мархасев Л. В лёгком жанре : очерки и заметки / Л. Мархасев. — 2-е изд., уточ. — Л. : Советский композитор, 1986. — 300 с.
9. Овчинников, Е. История джаза. В 2-х выпусках : учебник. Вып. 1 / Е. Овчинников. — М. : Музыка, 1978. — 240 с.
10. Панасье, Ю. История подлинного джаза / Ю. Панасье. - Л. : Музыка, 1994. — 128 с.

13. Паскаль, Дж. Иллюстрированная история рок-музыки / Дж. Паскаль. - [б. м.] : [б. в.]. — 96 с.
14. Робертсон, Дж. Полный путеводитель по по песням Битлз / Дж. Робертсон. — эл. изд. — [б. м.] : [б. и.]. — 335 с.
15. Рок-энциклопедия / авт.-сост. С. Кастальский. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Ровесник, 2003. — 884 с.
16. Самин, Д. К. 100 великих вокалистов / Д. Самин. – М. : Вече, 2003. – 306 с.
17. Симоненко, В. Мелодии джаза : антология / В. Симоненко. — К. : Музична Україна, 1972. — 319 с.
18. Скорыходов, Г. А. Звезды советской эстрады : очерки об эстрадных певцах, исполнителях советской лирической песни / Г. А. Скорыходов. — М. : Сов. композитор, 1986. — 183 с.
19. Троицкий, А. К. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е / А. К. Троицкий. - М. : Искусство, 1991. — 215 с.

Дополнительная литература:

1. Зотов, А. И. Русское искусство с древних времен до начала XX ст / А. И. Зотов. - М., 1979.
2. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество. Древний Восток. Античность. – М., 1981.
3. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. — 4-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2007. — 368 с.
4. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник. — 3-е изд., перер. и доп. — М. : Высшая школа, 2003. — 407 с.
5. Музыка наших дней: современная энциклопедия / вед. ред. Д. М. Володихин. — М. : Аванта+, Назаренко, И. К. Искусство пения. Очерки и материалы по истории, теории 2002. – 432 с.
6. и _____ практика художественного пения : хрестоматия / И. К. Назаренко. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Музгиз, 1963. — 511 с.
7. Пенинская, Л. С. Основы русской школы пения / Л. С. Пенинская. - СПб., 1908.
8. Петров, А. История советского рока / А. Петров. – М. : Искусство, 1986. – 129с.
9. Русский романс / сост. В. Рабинович. - М., 1987. - 640 с.
10. Соболева, Г. Г. Русский советский романс / Г. Соболева. — М. : Знание, 1985. — 110 с.
11. Ханок, Э. Пугачевщина / Э. Ханок. – К. : Астарта, 1998. – 190с.

12. Шнеерсон, Г. Американская песня / Г. Шнеерсон. - М. : Искусство, 1977.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.