

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

 2026

Регистрационный № УД-6/26-93/зуч.

ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0215-08 Искусство народного пения,
Профилизации: сольное исполнительство

Учебная программа составлена в соответствии с образовательным стандартом высшего образования по специальности 6-05-0215-08 Искусство народного пения, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21.10.2023 г. № 270, учебного плана БГУКИ по специальностям.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Л.Л. Рожкова, заведующий кафедрой народно-песенного творчества и фольклора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н.В. Кользун, директор Дворца культуры Минского тракторного завода;
А.А. Нечай, заведующий кафедрой хоровой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-песенного творчества и фольклора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 24.02.2026);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 24.04.2026).

СОГЛАСОВАНО:

Директор Дворца культуры Минского тракторного завода

Н.В.Кользун

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сложность и специфика современного бытования народной песни вызывает необходимость в организации профессиональной подготовки ее исполнителей. Исполнители, представляющие народную песню на концертной эстраде, должны хорошо знать национальные исполнительские традиции и владеть исполнительским мастерством для решения современных творческих задач на высоком художественном уровне. Они должны быть способны к самостоятельному анализу явлений современной художественной культуры, к выстраиванию долгосрочной перспективы своей профессиональной вокально-исполнительской деятельности.

Учебная дисциплина «История вокального искусства» тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Сольное пение», «История музыкального искусства» позволит пояснить и закрепить, усваиваемые студентом, знания.

Целью учебной дисциплины «История вокального искусства» является расширение профессиональной эрудиции студентов в сфере национального и мирового вокального искусства и формирование их как профессиональных исполнителей народной песни.

Задач учебной дисциплины:

- сформировать у студентов представление о становлении и основных этапах развития мирового и национального вокального искусства;
- показать динамику развития народного исполнительства в контексте вокального искусства от его зарождения и до наших дней;
- раскрыть специфику и закономерности существования народной песни на эстраде;
- ознакомить студентов с лучшими образцами вокального искусства и, в частности, народного исполнительства, с творчеством известных исполнителей, лучшими вокально-педагогическими и исполнительскими методами и приемами.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать:

- истоки мирового и национального профессионального вокального искусства;
- основные этапы и закономерности становления и развития национального и мирового вокального искусства;
- взаимосвязи вокального исполнительства и вокального образования;
- основные направления и этапы становления вокальных школ.

уметь:

- ориентироваться в современных стилях и жанровых направлениях вокального исполнительства;

- оценивать и интерпретировать накопленный исторический опыт вокального искусства;

- использовать в своей творческой деятельности основные методические приемы вокальной педагогики, разработанные в национальных и мировых вокальных школах.

владеть:

- навыками анализа современной вокальной культуры, определения тенденций ее развития и выявления противоречий;

- навыками самостоятельной работы над решением теоретических или методических проблем;

- навыками работы в команде для решения профессиональных задач.

В соответствии с учебными планами по специальности «Искусство народного пения» освоение образовательной программы по учебной дисциплине «История вокального искусства» позволит сформировать базовую профессиональную компетенцию: понимать специфику системной организации музыкального искусства, использовать высокоразвитый музыкальный слух в профессиональных целях.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный и духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной жизни страны.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «История вокального искусства» отведено 180 часов. Из них 70 часов – аудиторные (50 часов лекции и 20 часов семинарские) занятия.

Рекомендуемые формы текущей аттестации – устный опрос, реферат. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации – зачет и экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель и задачи изучения учебной дисциплины «История вокального искусства». Связь с другими учебными дисциплинами. Роль учебной дисциплины в подготовке специалиста высшей квалификации. Учебно-методическое обеспечение данной дисциплины.

Раздел I. Мировая история вокального искусства

Тема 1. Истоки вокального искусства

Первобытнообщинный строй. Пение – органичная составляющая жизни отдельного человека и всей общины. Синкретизм. Речевая интонация и зарождение первых ладов. Коллективный характер пения. Выделение солистов из хора. Обрядовый фольклор: виды и системы жанров.

Тема 2. Древние цивилизации. Вокальное искусство Греции и Рима

Древние цивилизации. Основные жанры вокальной музыки в Древней Греции. Дифференциация искусства. Древнегреческий эпос и профессиональные исполнители – аэды. Воспитание аэда. Хоровая и сольная лирика. Античная трагедия. Эллинизм. Музыкальное воспитание в культуре Древней Греции. Музыкальная культура Древнего Рима.

Тема 3. Развитие вокального искусства в эпоху Средневековья

Упадок Римской империи. Христианство. Формирование канонов христианского богослужения, его преимущественно вокальный характер. Монастыри – очаги профессиональной музыкальной культуры. Григорианский хорал. Литургическая драма.

Варвары на землях Римской империи и их певческая практика. «Бродячий люд». Дальнейшее развитие народной песенной культуры. Искусство трубадуров и менестрелей.

Тема 4. Вокальное искусство эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения. Флорентийский кружок. Джулио Каччини и Якопо Перри – создатели нового речитативного стиля пения и нового жанра. Первая музыкальная драма «Эвридика». Значение флорентийской реформы. Появление первых руководств по вокальному искусству Лудовико Цаккони и Оттавио Дуранте.

Тема 5. Искусство пения и вокальная педагогика Италии XVII–XVIII вв. Бельканто. Старая итальянская школа

Бельканто – искусство пения, этапы его развития. Клаудио Монтеверди, Алессандро Скарлатти, Никола Порпора – композиторы, писавшие для голоса, вокальные педагоги. Становление основных видов оперы (опера-серия и опера-буффа). Джованни Перголези и его опера «Служанка-госпожа». Колоратурный стиль. Знаменитые педагоги, и певцы Каффарелли, Фаринелли, Пьетро Франческо Този, Ферри, Антонио Бернакки и другие. Методические труды.

Итальянская школа и ее определяющее влияние на вокальное искусство Европы. Причины упадка староитальянской школы.

Тема 6. Искусство пения и вокальная педагогика Франции XVII–XVIII вв.

Жан Батист Люлли – выдающийся композитор и педагог, основоположник французской оперной школы, создатель национального музыкально-театрального жанра лирической трагедии. Отличительные черты французской оперы. Дальнейшее развитие французской оперы в творчестве Жана Филиппа Рамо.

Великий реформатор оперного жанра Кристоф Виллибальд Глюк. Значение реформы К.В.Глюка. Повышенная тесситура, усиление звучания голоса, понимание сценического образа – новые задачи, поставленные перед вокалистами. Исследования в области методики пения. Новый тип дыхания. Метод Парижской консерватории.

Тема 7. Искусство пения и вокальная педагогика Германии XVII–XVIII вв.

XVII век в Германии – век упадка и войн. Гамбургский оперный театр (1678). Исполнение опер гастролерами или немцами, обучающимися в Италии. Засилье на сценах Германии итальянской музыки.

XVIII век – расцвет творчества Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвиг Ван Бетховена. Доминирующая роль оркестра. Инструментальное звучание голоса. Особенности колоратуры. Современные требования к вокальной технике. Отсутствие немецкой школы пения в этот период. Причины этого явления.

Тема 8. Вокальное искусство Италии XIX в. Новая итальянская школа

Композиторы Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини, Винченцо Беллини. Новые требования к вокальному исполнительству. Знаменитые

певцы Джованни Рубини, Джудитта Паста. Известные педагоги Франко Корелли, Леоне Джиральдони, Франческо Ламперти.

Творчество композитора Джузеппе Верди. Оперная реформа. Певцы, наиболее полно отвечающие требованиям, предъявляемым операми Дж.Верди – Изабелла Кольбран, Леоне Джиральдони, Аделина Патти, Маттиа Баттистини, Франческо Таманьо.

Творчество веристов. Новый музыкальный язык и дальнейшее изменение характера пения итальянских певцов Энрико Карузо, Джакомо Лаури-Вольпи.

Тема 9. Вокальное искусство Франции XIX в.

Становление большой французской оперы. Оперное творчество Джакомо Мейербера и Даниеля Франсуа Обера. Изменение требований к вокалистам. Выдающиеся певцы и педагоги Жильбер Луи Дюпре, Мануэль Гарсия (отец). Среди учеников: сын – Мануэль Гарсия – певец, выдающийся исследователь в области теории и методологии вокала, профессор пения, певицы – Мария Малибран и Полина Виардо; тенор – Адольф Нурри.

Мануэль Гарсия (сын) и его книги об искусстве пения. Значение их в наши дни. Генриетта Ниссен-Саломан и ее методическая работа “Школа пения”. Жан Батист Фор и его труд “Голос и пение”.

Тема 10. Вокальное искусство Германии XIX в.

Рихард Вагнер – крупнейший преобразователь оперы. Его литературный трактат “Опера и драма”. Симфонизация оперы, система лейтмотивов. Создание вагнеровского театра в Байрейте. Подготовка для вагнеровских опер певцов нового типа.

Формирование немецкой вокальной школы «примарного тона». Педагоги Хуго Гольдшмидт, Фридрих Шмитт, Юлиус Гей. Школы итальянско-французского течения (Фердинанд Зибер, Юлиус Штокхаузен).

Тема 11. Зарубежное вокальное искусство и педагогические системы XX в.

Перелом в вокальном искусстве с появлением музыкальных произведений Клода Дебюсси и Мориса Равеля. Новая вокальная школа «эмоционального тембра».

Конец XIX и начало XX в. – поиски новых форм (опера устарела). Импрессионизм, экспрессионизм, додекафония. Рихард Штраус (оперы «Саломея», «Электра»); Арнольд Шёнберг (монодрама «Ожидание», опера «Счастливая рука», вокальный цикл «Книга висячих садов»); Альбан Берг (опера «Воцтек», звуковысотная ритмическая декламация). Камерные оперы

Бенджамина Бриттена. Мелодический речитатив. Прозаический текст в вокальных партиях. Синтетический характер произведений Карла Орфа. Вокальный мелос от шепота до певческого тона. Стремление к синтезу в вокальном искусстве.

Трудности в вокальной педагогике. Высокая вокально-техническая и общемузыкальная подготовка певцов.

Раздел II. История вокального искусства Белоруссии и России

Тема 12. Зарождение и развитие на Руси и белорусских землях различных песенных жанров и типов интонирования

Особенности формирования профессионального вокального искусства Белоруссии как синтеза народнопесенных традиций, творчества скоморохов, традиций церковного и монастырского вокального исполнительства и образования; деятельности крепостных театров, исполнительского творчества и вокального образования.

Ладовые особенности белорусской народной песни. Соотношение вокального и речевого элементов в народной пении. Значение речевой интонации в развитии народного мелоса. Раннефольклорное интонирование.

Тема 13. Специфика белорусского народного пения

Характерные признаки белорусской народной манеры пения (открытый способ голосообразования, разговорная манера звуковедения, специфические выразительные штрихи типа спадов, скольжения голоса, форшлагов, глиссандо, гуканья и др.).

Тембр и манера интонирования как наиболее своеобразные элементы пения, в котором проявляются национальные и индивидуальные черты характера певца. Эстетические и акустические требования к исполнению народных песен. Особенности исполнения календарных и семейно-обрядовых песен.

Тема 14. Славянское эпическое творчество и знаменитые исполнители эпоса

Эпическое творчество как своеобразная летопись истории и культуры народов. Киев, Новгород, Москва и Полоцк – центры исторических событий, где складывались эпические песни. Сохранность эпических традиций на северной европейской территории России. Талантливые представители, хранители традиций (династии Рябининых, Крюковых и В.Щеголенок). Обучение эпического певца и некоторые вопросы исполнения былинного эпоса.

***Тема 15. Профессиональные формы народного исполнительства.
Искусство скоморохов***

Искусство скоморохов. Яркое проявление в нем синкретизма (песня, танец, декламация, жест, игра, мимика). Диалектика коллективного и индивидуального в народной песенной культуре, канона и инноваций, традиции и импровизации. Овладение традицией как показатель профессионального мастерства исполнителя. Воспитание скоморохов. Скоморошины в исполнении Марии Кривополеновой.

***Тема 16. Протяжная песня как вершина русского народного
песнетворчества и исполнительства***

Генезис и история развития русской протяжной песни – вершины крестьянской песенной традиции. Характер лирики в протяжных песнях. Музыкально-поэтическое строение и особенности их исполнения. Значение индивидуальных и областных стилей в их передаче. Стилистические признаки крестьянской песенности. Два коренных признака лирического жанра – акцент на эмоциональном отношении к повествуемому и не приуроченность исполнения. Опосредованные связи мелодии с речевыми интонациями, господствующее значение мелодии в лирических песнях.

Тема 17. Припевки, частушки. Особенности их исполнения

Припевки и частушки – самобытный жанр песенного творчества. Истоки и развитие частушки, ее разновидности (по месту создания, месту и времени исполнения, характеру напева – скороговорки, страдания, “под язык” и т.п.). Творчество известной воронежской частушечницы Марии Мордасовой.

Тема 18. Творческий метод Ф.Шаляпина

Творческий путь Федора Шаляпина. Особенности исполнительской манеры Ф.Шаляпина. Интонация как носитель смыслового выражения. Учение Б.В.Асафьева об интонации. Сохранение Ф.Шаляпиным в пении “сочной” речевой интонации, использование характерных приемов народного пения (игра словом и звуком, огласовка согласных, глиссандирование, иллитераты и т.п.). Исполнение Ф.Шаляпиным русских народных песен как пример сочетания народной характерности, профессионального мастерства и высокой художественной культуры.

***Тема 19. Зарождение и развитие эстрадной формы исполнения
народной песни***

Зарождение эстрадной формы исполнения народных песен. Социальная

обусловленность творчества певцов дореволюционного периода. Характеристика и критический анализ творческой деятельности звезд русской эстрады Варвары Паниной и Надежды Плевицкой. Репертуар, манера исполнения.

Тема 20. Современная концертная форма исполнения народных песен

Современная форма концертного исполнения русских народных песен. Творчество Лидии Руслановой, Ольги Воронец, Людмилы Зыкиной, Екатерины Шавриной, Ивана Суржикова. Их исполнительская манера, индивидуальный стиль, отношение к фольклорным истокам.

Тема 21. Представители русской традиционной народно-певческой манеры исполнения

Сохранение исполнительской традиции в творчестве певцов самородков Агрофены Оленичевой, Ирины Колобаевой, Петра Яркова, Екатерины Медянцевой и др. Их вклад в развитие современного народно-певческого искусства. Певцы – создатели народных песен. Певцы-импровизаторы. Импровизационность как творческо-исполнительский метод, характерный для народного песнетворчества.

Тема 22. Фонетические особенности речи как основной элемент народной характерности в пении. Понятия «общенародного» и «диалектного» народного пения

Фонетические особенности речи как главный элемент народной национальной характерности в пении. Двухязычие в белорусской речи. Понятия “общенародный язык”, “общенародное пение”, “музыкальный диалект”, “диалектное пение”. Проблемы “реконструкции” диалектов в современном народно-певческом исполнительстве, сохранения генетической природы народного пения. Творческий метод Ирмы Яунзем. Исполнение ею песен народов СССР на языке оригинала.

Тема 23. Певческая культура исполнения народных песен

Певческая культура в народном пении. Культура ремесла и общая культура, их взаимодействие в творчестве народного певца. Чистота исполнительского стиля и высокая художественная культура Ольги Ковалевой. Роль певца в сохранении и пропаганде народно-певческих традиций.

Тема 24. Современные исполнители народных песен

Творчество современных исполнителей русских народных песен: Надежды Бабкиной, Людмилы Рюминой, Татьяны Савченко, Галины Егоровой и других. Критический анализ их творческой деятельности, определение художественно-исполнительских направлений, связанных с фольклорными истоками, репертуарных предпочтений. Профессиональная музыка для народного голоса, стиль ее исполнения.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

учебной дисциплины для дневной формы получения высшего образования
профилизации «Сольное исполнительство»

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские	КСР	
1	2	3	4	5	6
1	Введение	1			
2	Раздел I. Мировая история вокального искусства				
3	<i>Тема 1.</i> Истоки вокального искусства	1			
4	<i>Тема 2.</i> Древние цивилизации. Вокальное искусство Греции и Рима	2			
5	<i>Тема 3.</i> Развитие вокального искусства в эпоху Средневековья	2			
6	<i>Тема 4.</i> Вокальное искусство эпохи Возрождения	2		2	опрос
7	<i>Тема 5.</i> Искусство пения и вокальная педагогика Италии XVII--XVIII вв. Бельканто, Старая итальянская школа	2			
8	<i>Тема 6.</i> Искусство пения и вокальная педагогика Франции XVII–XVIII вв.	2			
9	<i>Тема 7.</i> Искусство пения и вокальная педагогика Германии XVII–XVIII вв.	1		2	опрос
10	<i>Тема 8.</i> Вокальное искусство Италии XIX в. Новая итальянская школа	2	2		
11	<i>Тема 9.</i> Вокальное искусство	1	2		

	Франции XIX в.				
12	<i>Тема 10.</i> Вокальное искусство Германии XIX в.	2	2	2	опрос
13	<i>Тема 11.</i> Зарубежное вокальное искусство и педагогические системы XX в.	2	2	2	Тест зачет
14	Раздел II. История вокального искусства Белоруссии и России				
15	<i>Тема 12.</i> Зарождение и развитие на Руси и белорусских землях различных песенных жанров и типов интонирования	2	2		
16	<i>Тема 13.</i> Специфика белорусского народного пения	1			
17	<i>Тема 14.</i> Славянское эпическое творчество и знаменитые исполнители эпоса	2		2	опрос
18	<i>Тема 15.</i> Профессиональные формы народного исполнительства. Искусство скоморохов	1			
19	<i>Тема 16.</i> Протяжная песня как вершина русского народного песнетворчества и исполнительства	1			
20	<i>Тема 17.</i> Припевки, частушки. Особенности их исполнения	1			
21	<i>Тема 18.</i> Творческий метод Ф.Шляпина	2	2		
22	<i>Тема 19.</i> Зарождение и развитие эстрадной формы исполнения народной песни	1			
23	<i>Тема 20.</i> Современная концертная форма исполнения народных песен	2			
24	<i>Тема 21.</i> Представители русской традиционной народно-певческой манеры исполнения	2	2	2	опрос
25	<i>Тема 22.</i> Фонетические особенности речи как основной элемент народной характерности в пении. Понятия “общенародного” и	2			

	“диалектного” народного пения				
26	<i>Тема 23.</i> Певческая культура исполнения народных песен	1			
27	<i>Тема 24.</i> Современные исполнители народных песен	2	2	2	Опрос экзамен
	Всего: 70	40	16	14	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Аплечева, М. В.* История вокального искусства: учебно-методическое пособие / М. В. Аплечева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 168 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/288656> (дата обращения: 27.03.2026).

2. *Лымарева, Т. В.* История вокального искусства в России: учебное пособие / Т. В. Лымарева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 520 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/265373> (дата обращения: 27.03.2026).

Дополнительная

1. *Земцовский, И.И.* Мелодика календарных песен / И. И. Земцовский. — Л.: Музыка, 1975. — 224 с.

2. *Івашкоў, Л. П.* Гісторыя вакальнага мастацтва Беларусі, 1932-1941 : вучэбны дапаможнік. [У 2 ч.]. Ч. 2 / Л. П. Івашкоў. — Мінск : [б. в.], 2003. — 138 с.

3. *Музычны тэатр Беларусі. 1917–1959* / Г. Р. Куляшова, Т. А. Дубкова, Н. А. Юрчанка, Ю. М. Чурко. — Мн.: Навука і тэхніка, 1993. — 432 с.

Рекомендуемые средства диагностики учебной деятельности

С целью контроля качества обучения и обеспечения целостного формирования комплекса профессиональных компетенций специалиста рекомендуются к использованию следующие средства диагностики:

- промежуточные контрольные тесты знаний по темам учебной дисциплины;
- устный опрос на лекции;
- подготовка рефератов по теме;
- подготовка презентаций по теме;
- выступление студентов с докладами;
- составление краткого резюме по пройденной теме.

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебной деятельности и своей целью имеет углубление, структуризацию и закрепление пройденного материала, самостоятельный поиск необходимых знаний и получение новых знаний, а также направлена на формирование ряда компетенций, необходимых для успешной работы специалиста. Призвана содействовать приобретению навыков самостоятельной работы в учебной, профессиональной и научной деятельности.

Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с лекционным материалом, дополнительной литературой по темам дисциплины, изучение тем, не вошедших в аудиторную работу и направленных на самостоятельную подготовку к лекциям, семинарам и на подготовку к зачетам и экзаменам.