

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л. Шпарло

« 17 » 07 2023

Регистрационный № УД 6-28-2/эуч.

ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Учебная программа

учреждения образования по учебной дисциплине

для специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

Профилизации: Эстрадно-джазовый вокал

Учебная программа составлена в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады профилизации: эстрадно-джазовый вокал, Регистрационный № 6-05-02-08/23 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ

Т. Н. Дробышева, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А. О. Мурзич, художественный руководитель учреждения Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр», заслуженный работник культуры Республики Беларусь;

И. М. Громович, декан факультета музыкального и хореографического искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент

РЕКОМЕНОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 04.05.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023)

СОГЛАСОВАННО

Директор учреждения Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр»

С.А. Пукита

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История вокального исполнительства» является важной частью теоретической подготовки специалистов по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады профилизации: эстрадно-джазовый вокал и преподается в тесной связи с такими учебными дисциплинами как «История популярной музыки и эстрадного театра», «История развития рок-музыки», «История джаза и джазового исполнительства», «Класс мюзикла», «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Сценическая культура исполнителя» и др.

Целью учебной дисциплины является получение студентами знаний об истории развития вокального исполнительства, творчестве выдающихся представителей мирового и белорусского эстрадного вокального искусства.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с основными этапами истории развития мирового и белорусского вокального исполнительства в области популярной музыки;

- расширить профессиональные знания студентов в области вокального исполнительского мастерства выдающихся представителей мирового и отечественного эстрадного искусства;

- научить анализировать исполнительские приемы и средства музыкальной, вокальной и сценической выразительности лучших мастеров мировой и белорусской вокальной музыки

Освоение учебной дисциплины «История вокального исполнительства» должно обеспечить формирование специализированной компетенции: СК-11. Применять основные технические приемы эстрадного вокального исполнительства на основе знаний об истории вокального исполнительства, творчестве выдающихся представителей мирового и отечественного эстрадного вокального искусства. Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *знать*:

- специфику сценического и вокального исполнительства как способа творческого самовыражения представителей популярной музыки;

- основные виды, жанры и формы вокального исполнительства в области популярной музыки;

- стилевые и жанровые особенности исполнения поликультурного вокального репертуара;

- исполнительскую деятельность и творческие достижения лучших мировых и белорусских исполнителей популярной музыки;

уметь:

- анализировать комплекс вокально-технических приемов и средств выразительности сценического исполнительства;

- определять уровень вокально-технического и сценического мастерства исполнителя;

– применять основные технические приемы и средства художественной выразительности на основе знаний о стилевых особенностях этапов развития вокальной музыки;

владеть:

– терминологическим глоссарием популярной музыки и вокального исполнительства;

– теоретическими и практическими знаниями по истории и практике мировой и отечественной вокальной культуры;

– навыками анализа исполнительских средств и приемов вокального сценического исполнительства.

В соответствии с учебным планом по специальности на изучение учебной дисциплины «История вокального исполнительства» в дневной форме получения высшего образования всего отведено 112 часов, из них 74 часа аудиторные (26 часов – лекции, 34 часа – практические) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – экзамен.

В соответствии с учебным планом по специальности на изучение учебной дисциплины «История вокального исполнительства» в заочной форме получения высшего образования всего отведено 112 часов, из них 14 часов аудиторные (8 часов – лекции, 6 часов – практические) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение в учебную дисциплину «История вокального исполнительства»

Цель и задачи учебной дисциплины «История вокального исполнительства», ее роль и место в профессиональной подготовке специалиста высшей квалификации по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады. Взаимосвязь другими учебными дисциплинами «История популярной музыки и эстрадного театра», «История развития рок-музыки», «История джаза и джазового исполнительства», «Класс мюзикла», «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Сценическая культура исполнителя», «Постановка вокального номера».

Понятие вокального исполнительства. Вокальное исполнительство как творческий процесс.

Раздел I. Вокальное исполнительство в системе видов искусств

Тема 1. Вокальное исполнительство как вид творческой деятельности

Вокальная эстрадная музыка как разновидность музыкального искусства. Феномен массовости эстрадной вокальной музыки в эпоху информационного общества. Формы публичной презентации вокального исполнительства. Виды вокального исполнительства. Сценический номер как структурная единица любой формы вокального исполнительства.

Вокальное исполнительство в различных сферах социальной и культурной жизни: функции вокальной эстрадной музыки.

Жанры вокального исполнительства. Классификация жанра песни.

Тема 2. Вокальное исполнительство в области популярной музыки

Понятие популярной музыки. Понятия «певческой манеры», «индивидуальной манеры исполнения», «индивидуального исполнительского стиля», «сценической культуры», «исполнительского вкуса», «исполнительского эпатажа». Сценический имидж исполнителя.

Певческие манеры вокального исполнительства в популярной музыке. Вокально-технические и исполнительские приемы. Исполнительские типы.

Особенности работы вокалиста с микрофоном. Виды вокальных микрофонов. История развития звукозаписи.

Вокально-технические средства выразительности вокального исполнительства. Средства выразительности сценической демонстрации вокального исполнительства в сфере популярной музыки.

Стадии воссоздания вокального произведения в процессе вокального исполнительства в области популярной музыки.

Критерии анализа концертных live-программ мирового вокального исполнительства.

Раздел II. История мирового вокально-исполнительского искусства

Тема 3. Вокальное искусство Древнего мира

Начальные стадии формирования навыков пения в первобытнообщинном строе. Простейшие бытовые формы вокального исполнительства первобытного мира.

Вокальная культура Древнего Востока (Древний Египет, Древний Китай, Древняя Индия, Древняя Палестина): характеристика развития вокального исполнительства и музыкального образования. Философско-эстетические и теоретические принципы музыкального искусства Древнего Востока.

Вокальное искусство древних славян: история развития и характерные особенности вокального исполнительства. Древнерусское певческое искусство.

Профессиональное вокальное искусство Античного мира (Древняя Греция, Древний Рим): характеристика развития, основные жанры вокальной музыки. Античная драма.

Музыкальная теория и музыкальная эстетика в трудах ученых Античности (Пифагор, Платон, Гиппократ, Аристотель, Аристоксен, Гален).

Тема 4. Вокальное искусство Средневековья

Периодизация средневековой культуры. Вокальное исполнительство Европейского Средневековья: культовое пение, жанры духовной музыки, Григорианский хорал, зарождение многоголосия.

Вокальное исполнительство Европейского Средневековья: светская вокальная культура (трубадуры, менестрели, миннезингеры, труверы, ваганты), характерные черты творчества, формирование и развитие новых вокальных форм. Рыцарское искусство: жанры куртуазной культуры.

Эпоха Возрождения. «Флорентийская камерата». Джулио Каччини (1548-1618) – певец, композитор, педагог. Возникновение оперы.

Формирование и развитие культового пения в России. Знаменный распев. Зарождение многоголосия. Развитие народного исполнительства, творчество скоморохов, гуляров, лирников.

Тема 5. Вокальное искусство Нового времени (XVII-XIX вв.)

Формирование и развитие национальных вокальных школ в странах Западной Европы (итальянская: техника бельканто, колоратурный стиль исполнения; французская: декламационный стиль исполнения; немецко-австрийская: камерное пение).

Развитие оперного искусства (Дж. Россини, Г. Доницетти, Д. Верди). Вопросы и проблемы вокальной техники и исполнительства в трудах П. Ф. Този (1654-1732), М. Гарсиа-ст. (1775-1832) и М. Гарсиа-мл. (1805-1906),

Ф. Ламперти (1813-1892), Дж. Дюпрэ (1806-1896). Вокальная школа Юлиуса Штокгаузена (1826-1906).

Русское вокальное искусство: народная и церковная культура, партесное пение, вокальное обучение (Д. Бортнянский, М. Березовский), первые учебники музыкальной грамоты, театрално-зрелищные формы.

М. И. Глинка как основоположник русской вокальной школы. Вокальные школы А. Варламова, А. Даргомыжского. Открытие Петербургской и Московской консерваторий. Развитие жанра романса.

Термин «эстрада», обособление «легкого жанра» в самостоятельную ветвь вокально-исполнительского искусства (2-я половина XIX века). Жанры: дивертисмент, куплеты, песня. Антреприза как форма организации театрално-сценической деятельности.

Тема 6. Вокальное исполнительство XX – нач. XXI вв.

Мировое вокальное исполнительство в XX – XXI вв., основные характерные черты и музыкальные традиции.

Стилевые направления (кантри, рок-н-ролл, ритм-энд-блюз, рэгги), представители.

Джаз: творческие достижения лучших мастеров мирового вокального исполнительства.

Рок: сольные исполнители и рок-группы Европы и Америки.

Направление «Новая волна»: развитие, экспериментальные течения, представители.

Соул как ведущее направление в афроамериканской музыке, представители соул-вокала.

Поп-музыка: лучшие мировые исполнители, композиторы, коллективы. Шансон во Франции. Итальянская эстрада. Музыкальные фестивали и конкурсы.

Лучшие представители академической музыки мира (Э. Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, Ф. Шаляпин, А. Собинов, А. Нежданова).

Укрепление позиций эстрадного исполнительства в России начала XX века: кафешантаны, кабаре, творчество выдающихся певцов, разнообразие вокальных жанров. Формирование и развитие жанра массовой песни. Советский джаз: начало и развитие, представители джазового вокального исполнительства. Формирование советской песенно-эстрадной культуры. Авторская песня. Профессиональные композиторы и исполнители советского периода. Первые профессиональные ВИА. Рок-исполнители в России. Всесоюзные фестивали и конкурсы.

Развитие основных музыкальных направлений в России постсоветского периода. Понятие «шоу-бизнес». Персоналии вокального исполнительства в области поп- рок- и джазовой музыки в России.

Раздел III. История развития белорусского вокального исполнительства

Тема 7. Исторические и социокультурные предпосылки развития вокального исполнительства в Беларуси

Народно-песенное творчество: три основных пласта, повлиявших на становление и развитие национальной музыки и исполнительства. Сельский и городской фольклор.

Формирование вокального искусства Беларуси в эпоху Средневековья. Культовое и народное исполнительство. Творчество скоморохов-волочобников. Музыкальные братства, центры музыкальной культуры и образования.

Вокальное искусство Беларуси в эпоху Возрождения: христианские музыкальные традиции, культовое и светское исполнительство, вокальные жанры.

Вокальное искусство Беларуси в эпоху Барокко: развитие новых масштабных жанров, партесное пение. Белорусский кант: генезис, развитие жанра.

Вокальное искусство Беларуси эпохи Классицизма: белорусская опера, развитие светского бытового исполнительства и музыкального образования, профессиональное исполнительское творчество.

Тема 8. Вокальное исполнительство Беларуси в XX – XXI вв.

Этапы зарождения эстрадного музыкального искусства Беларуси. Формирование и развитие любительского творчества. Заложение основ жанра массовой песни. Формирование и развитие композиторской школы. Развитие джаза в Беларуси (Ю. Бельзацкий, Э. Рознер).

Белорусское вокальное исполнительство в период Великой Отечественной войны: концертные фронтовые бригады, белорусские композиторы и исполнители.

Появление телевидения в Беларуси. Деятельность музыкальных обществ, коллективов и исполнителей в 1950-1970-е годы. Творчество профессиональных композиторов. 1980-е годы: формирование белорусской национальной рок-музыки, творчество профессиональных коллективов и солистов, творчество композиторов-песенников.

1990-е годы – начало XXI в.: эстрадные вокальные конкурсы и фестивали Беларуси, авторы эстрадной вокальной музыки Беларуси (композиторы, поэты-песенники, авторы-исполнители), творческие коллективы и персоналии вокальной музыки Беларуси, профессиональное музыкальное образование Беларуси в области эстрадной вокальной музыки.

Шоу-бизнес Беларуси: продюсерство и менеджмент. Основные тенденции развития современной вокальной эстрадной музыки Беларуси.

**Учебно-методическая карта учебной дисциплины
дневной формы получения образования**

Название темы, раздела	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	лекции	практические		
Введение в учебную дисциплину «История вокального исполнительства»	2			
Раздел 1. Вокальное исполнительство в системе видов искусств				
<i>Тема 1.</i> Вокальное исполнительство как вид творческой деятельности	2			
<i>Тема 2.</i> Вокальное исполнительство в области популярной музыки	2	2		
Раздел 2. История мирового вокально-исполнительского искусства				
<i>Тема 3.</i> Вокальное искусство Древнего мира	2	2	2	Тестовое задание
<i>Тема 4.</i> Вокальное искусство Средневековья	2	2	2	Тестовое задание
<i>Тема 5.</i> Вокальное искусство Нового времени (XVII-XIX вв.)	2	2	2	Тестовое задание
<i>Тема 6.</i> Вокальное исполнительство XX- нач. XXI вв.)	4	14	6	Тестовое задание
Раздел 3. История развития белорусского вокального исполнительства				
<i>Тема 7.</i> Исторические и социокультурные предпосылки развития вокального исполнительства в Беларуси	4			
<i>Тема 8.</i> Вокальное исполнительство Беларуси в XX – XXI вв.	6	12	2	Тестовое задание
Всего...74	26	34	14	

**Учебно-методическая карта учебной дисциплины
заочной формы получения образования**

Название темы, раздела	Количество аудиторных часов		УСР
	лекции	практические	
Введение в учебную дисциплину «История вокального исполнительства»	1		1
Раздел 1. Вокальное исполнительство в системе видов искусств			
<i>Тема 1.</i> Вокальное исполнительство как вид творческой деятельности	1		1
<i>Тема 2.</i> Вокальное исполнительство в области популярной музыки	1		3
Раздел 2. История мирового вокально-исполнительского искусства			
<i>Тема 3.</i> Вокальное искусство Древнего мира	1		5
<i>Тема 4.</i> Вокальное искусство Средневековья	1		5
<i>Тема 5.</i> Вокальное искусство Нового времени (XVII-XIX вв.)	1		5
<i>Тема 6.</i> Вокальное исполнительство XX-нач. XXI вв.)	1	4	19
Раздел 3. История развития белорусского вокального исполнительства			
<i>Тема 7.</i> Исторические и социокультурные предпосылки развития вокального исполнительства в Беларуси	1		3
<i>Тема 8.</i> Вокальное исполнительство Беларуси в XX – XXI вв.		2	18
Всего...74	8	6	60

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Занько, А.Г. История белорусского и мирового эстрадного и джазового исполнительства : учебное пособие / А. Г. Занько. – Минск : Современные знания, 2008. – 171 с.

2. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. Коробейников. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. – 356 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/316262>.

Дополнительная

1. Богданов, И. А. Драматургия эстрадного представления : учебник / И. А. Богданов, И. А. Виноградский. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 424 с.

2. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители : учеб. пособие для вузов / Г. В. Бородина ; отв. ред. и авт. предисл. Г. Д. Сахаров. – Москва : Юрайт, 2017. - 344 с. : ил. ; 22x15 см. – (Университеты России). – Библиогр.: с. 340-344 (63 назв.).

3. Верменич, Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю. Т. Верменич. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 608 с.

4. Григорьев, В. Исполнитель и эстрада / В. Григорьев. – М.: Классика-XXI, 2006. – 156 с.

5. Енукидзе, Н. И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла : учебное пособие / Н. И. Енукидзе. – М.: Россмэн-Пресс, 2004. – 125 с.

6. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза : учебное пособие / С. С. Коробейников. – 3-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 356 с.

7. Королев, О. К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок-и поп-музыки: термины и понятия / О. К. Королев. – М.: Музыка, 2006. 166 с.

8. Массовая культура: Учебное пособие / К. З. Акопян, А. В. Захаров, С. Я. Кагарлицкая и др. – М.: Альфа – М, ИНФРА – М, 2004. – 304 с.

9. Романенко, В. В. Учись импровизировать : учеб. пособие / В. В. Романенко. – Изд. 3-е, стереотип. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. – 125, [3] с. : ноты. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 127 (18 назв.).

10. Рыбакова, Е. Л. Джаз и рок. Музыка современной России : учеб. Пособие с аудиоприложением / Е Л Рыбакова. – СПб.: Композитор, 2013. – 333 с. Умнова, И. Г. Музыка второй половины XX – начала XXI веков : учеб. пособие для вузов / И. Г. Умнова. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2021. – 258, [1] с. : фот.

11. Цалер, И. В. Популярная музыка XX века: джаз, блюз, рок, поп, кантри, фолк, электроника, соул / Игорь Цалер. – М.: Мир энциклопедий, 2010. – 478 с.

12. Черешнюк, И. Р. Современная зарубежная музыка : учебное пособие / И. Р. Черешнюк. – Пермь : ПГИК, 2021 – Часть 1 — 2021. – 136 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «История вокального исполнительства» включает в себя следующие формы:

- изучение материала дисциплины;
- использование видео- и аудиоматериалов;
- подготовка к практическим занятиям и экзамену.

Изучение материала дисциплины подразумевает работу студентов с конспектом лекций, печатной литературой и различными информационными ресурсами сети Интернет.

Использование видео- и аудиоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы в рамках учебной дисциплины «История вокального исполнительства», что заключается в поиске, просмотре (прослушивании) и анализе видео- и аудиозаписей вокального исполнительского мастерства в области популярной музыки.

Подготовка к практическим занятиям и экзамену требует творческого подхода (выполнение творческих заданий при подготовке к практическим занятиям), а также глубокого изучения студентами рекомендуемой литературы, овладения теоретическими знаниями, изложенными в курсе лекций, и практическими навыками анализа вокального исполнительства, приобретенными на практических занятиях.

Перечисление рекомендуемых средств диагностики

Для контроля знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

1. творческие задания;
2. музыкальные викторины;
3. дискуссии;
4. рефераты и доклады;
5. тестовые задания;
6. письменный анализ творчества ведущих представителей мирового и белорусского эстрадного исполнительства;
7. подготовка к музыкально-образовательному проекту «Антология мирового шлягера» (авторский проект доцента Дробышевой Т. Н.).