

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 15:48:10
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев
05 сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Прохождение партий

Специальность

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»

Специализация

«Искусство оперного пения»

Квалификация

Солист-вокалист. Преподаватель

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма – **5 лет**

Нальчик
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является всесторонняя подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Завершение музыкально-сценического воспитания студента. Практическое освоение всех стадий работы над партией-ролью. Овладение сценическим действием в пределах целого оперного произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1.15. Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

- Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1).
- Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1)
- Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров оперетты и мюзикла (ПК-2)
- Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-3)
- Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых (ПК-7)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; обширный вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса; обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса, возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре; обширный вокальный ансамблевый оперный, ораториальный, камерно-концертный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, возможности певческого голоса в ансамблевой музыке; основы музыкальной драматургии оперного спектакля; ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; основные принципы и этапы работы над партией-ролью; основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового

танца; основные законы орфоэпии; основы сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре; отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; обширный оперный репертуар; особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; обширный концертный репертуар для самодеятельных вокальных коллективов организаций дополнительного образования детей и взрослых

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с материалом, способность эмоционально воздействовать на слушателей; исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; демонстрировать культуру вокального интонирования; исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с партнерами в музыкальном спектакле; определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти исходное событие, выстроить сквозное действие и контрдействие, профессионально взаимодействуя с партнерами в музыкальном спектакле; демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение; создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); работать и взаимодействовать с партнерами в различных ситуациях; применять приемы вокального искусства в сценических условиях, быстро осваивать новый репертуар; прослеживать связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; формировать концертную программу в зависимости от тематики мероприятия и исполнительских возможностей коллектива

Владеть: профессиональной терминологией; навыками использования музыкально-литературной литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; различными приемами вокальной техники, навыками

самостоятельной работы над камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке оригинала; осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим тренингом артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле, навыками сценического движения; практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, сценической гимнастикой, сценическим боем, основами акробатики; навыками конструктивного критического анализа своей творческо-исполнительской деятельности; навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии; навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения; навыками работы с самодеятельным вокальным коллективом и солистами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 15 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение шести семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	15	540	9	
Аудиторные занятия		246		
Самостоятельная работа*		294		

* В том числе экзамены: 36 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Практические	Семинарские занятия	СРС	
1	Партия из произведений западной классики	3	36		44	

2	Партия из произведений старой западной классики.	4	34		40	
3	Партия из произведений русской классики.	5	36		40	
4	Партия из произведений русской классики.	6	34		20	
5	Партия из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер.	7	36		50	
6	Партия из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер.	8	34		50	
7	Партия из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер.	9	36		50	Экзамен
8	Итого: 540**		246		294*	

*В том числе экзамены – 36 час

**В том числе контактная работа – 248 час – индивидуальные занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

Дисциплина «Прохождение партий» – это работа над партией – ролью оперного произведения.

Для II курса рекомендуются партии из произведений старой западной классики преимущественно комедийного или лирического плана, по возможности, наиболее простые по характеру сценического действия.

Для первых работ следует выбирать материал, не представляющий для студентов больших вокально-технических трудностей.

Работа студентов над партией должна начинаться с прослушивания музыки оперы и знакомства с ее содержанием. Это нужно для определения смысла и логики развивающихся событий, для ознакомления с музыкальной драматургией оперы, с основными музыкальными темами, с развитием отдельных вокальных партий.

После ознакомления с музыкой оперы и ее содержанием начинается подробный разбор партии. В первую очередь определяются эпизоды, из которых она состоит.

3 Партия из произведений старой западной классики. атем идет детальное выяснение всех предлагаемых обстоятельств, данных в музыке и в тексте, и дофантазирование актером недостающих предлагаемых обстоятельств. Студент должен «создать» биографию действующего лица, его жизнь до начала действия в опере и первого появления действующего лица на сцене.

С выяснением предлагаемых обстоятельств намечается и линия действия данного персонажа. Исполнитель должен поставить себе вопрос: что я должен сделать, чтобы этот эпизод совершился? Что бы я сделал, если бы был в таких обстоятельствах? Полезно тут же всю линию действия попробовать выполнить в этюдном порядке.

По мере углубления предлагаемых обстоятельств возникает необходимость в изучении эпохи, быта, а также ознакомлении с литературным и иконографическим материалом.

Следующим этапом является предварительная работа над текстом или словесным действием. Она заключается в разборе мыслей, определении подтекста (цели и задачи), установлении линии мысли (сюда относятся внутренние монологи) и линии видения. Этот разбор также должен подкрепляться анализом музыки: музыкальной интонации, приданной композитором данному тексту (вокальной строчке), и ее музыкального сопровождения.

Только после такого разбора и создания текста рекомендуется начинать учить партию. Тогда не будет механического произнесения текста при отсутствии мысли.

III курс

На III курсе рекомендуется изучить партии из опер русских композиторов.

Процесс работы тот же, что и на II курсе, но перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения и освоения жанра, стиля автора и стиля эпохи.

На IV-V курсах более высокие требования к профессиональным качествам студентов. Особое значение приобретает творческая инициатива студента, его умение самостоятельно работать.

Продолжается неустанная работа над укреплением всех элементов мастерства, более тонким и точным воплощением музыки в сценическом действии, над определением сквозного действия образа, его внешней и внутренней характеристики, обуславливающей все поведение певца-актера при исполнении им данной партии-роли.

На IV-V курсах изучить партии как зарубежного и русского репертуара, так и оперы советских композиторов.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Форма занятий по курсу «Прохождение партий» - индивидуальная.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в вокальном искусстве дали возможность применения инновационных методов в преподавании специальной дисциплины «Прохождение партий». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурсов. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список вокалистов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основой программы данного курса должен явиться комплексный подход, опирающийся на взаимосвязь технического и исполнительского начала, использованием широкого спектра современных средств обучения: аудио, видео и компьютерных материалов. Особое внимание следует обратить на постепенный уровень вокальной нагрузки на студента. Преподаватель должен соблюдать следующие методические требования:

В успешном развитии студента огромную роль играет установление творческого контакта, создания творческой обстановки в классе. Педагог-вокалист должен быть не только практиком-музыкантом, владеющим специальными знаниями на уровне современных достижений вокальной педагогики, но и тонким психологом. Состояние ученика должно быть эмоционально настроено на пение.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема	Задание
Отрывки из произведений старой западной классики.	Выучить музыкальный и поэтический текст. Осмыслить задачи, поставленные педагогом. Прослушать, имеющуюся в фонотеке, запись оперы, из которой выбран отрывок для исполнения. Для правильного осмысления сюжета следует прочитать либретто, а также первоисточник (ОК-5; ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-19).

Отрывки из произведений русской классики советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана наиболее простые по характеру сценического действия.	Выучить музыкальный и поэтический текст. Осмыслить задачи, поставленные педагогом. Постараться домыслить предысторию, приведшую к действию, разворачивающемуся в сюжете оперы. Также постараться объяснить для себя каждый поступок героя (ОК-5; ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-19; ПСК-2).
---	---

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра на индивидуальных занятиях в форме проверки выученности музыкального и поэтического текста, разбора образного содержания произведения.

В конце 9 семестра проводится экзамен.

Оценочная шкала:

5 (отлично):

- стабильное, безошибочное исполнение музыкального текста в соответствии с необходимыми исполнительскими и художественными требованиями музыкального сочинения.
- Яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание произведений разных эпох и стилей.

4 (хорошо):

- Хорошо выучен текст, но исполнение недостаточно выразительное и осмысленное.

3 (удовлетворительно):

- малосодержательное исполнение, некачественно отработанные элементы выразительных средств.

2 (неудовлетворительно):

- ошибки в тексте, остановки при исполнении, несостоятельность технологическая и смысловая.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- получение, обработка и сохранение источников информации;
- логическое мышление;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

Контроль выполнения учебной работы является контрольное задание, экзамен по дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Берг А. Воцтек.
 Бизе Ж. Кармен.
 Бородин А. Князь Игорь.
 Вагнер Р. Закат богов.
 Вагнер Р. Зигфрид.
 Вагнер. Золото Рейна.

Вагнер Р. Летучий голландец.
Вагнер Р. Лоэнгрин.
Вагнер Р. Тангейзер.
Вагнер Р. Мейстерзингеры.
Вагнер Р. Тристан и Изольда.
Вайнберг. Идиот.
Верди Д. Аида.
Верди Д. Бал-Маскарад.
Верди Д. Риголетто.
Верди Д. Дон Карлос.
Верди Д. Фальстаф.
Верди Д. Отелло.
Верди Д. Трубадур.
Верди Д. Травиата.
Глинка М. Иван Сусанин.
Глинка М. Руслан и Людмила.
Гуно Ш. Фауст.
Гулаг-Артемковский С. Запорожцы за Дунаем.
Гершвин Д. Порги и Бесс.
Григ Э. Улаф Трюгвасон.
Гендель Й. Юлий Цезарь.
Даргомыжский С. Русалка.
Кабалевский Д. Сестры.
Кабалевский Д. Кола Брюньон.
Моцарт В. Дон Жуан.
Моцарт В. Волшебная флейта.
Моцарт В. Свадьба Фигаро.
Монтеверди К. Коронация Поппеи.
Молчанов К. Ромео, Джульетта и тьма.
Мусоргский М. Борис Годунов.
Мусоргский М. Сорочинская ярмарка.
Мусоргский М. Хованщина.
Направник Э. Дубровский.
Прокофьев С. Война и мир.
Прокофьев С. Дуэнья.
Прокофьев С. Игрок.
Прокофьев С. Игрок.
Прокофьев С. Мадалена.
Прокофьев С. Огненный ангел.
Равель М. испанский час.
Рахманинов С. Алеко.
Рахманинов С. Франческа да Римини.
Россини Д. Севильский цирюльник.
Римский-Корсаков Н. Золотой петушок.
Римский-Корсаков Н. Ночь перед рождеством.
Римский-Корсаков Н. Моцарт и Сальери.
Римский-Корсаков Н. Майская ночь.
Римский-Корсаков Н. Псковитянка.
Римский-Корсаков Н. Пан-Воевода.
Римский-Корсаков Н. Снегурочка.
Римский-Корсаков Н. Садко.
Римский-Корсаков Н. Сказка о Царе Солтане.

Римский-Корсаков Н. Царская невеста.

Методическая литература

1. Богатырев, В. Ю. Актер и роль в оперном театре : учеб. пособие / В. Ю. Богатырев. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. – 256 с.
2. Гозенпуд, А. А. Оперный словарь : справочное издание / А. А. Гозенпуд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005.
3. Классические русские оперы: либретто / сост. Г. М. Сергеева. - Ростов на Дону: Феникс; Санкт-Петербург: Северо-запад, 2007.
4. Сабинаина, М. Д. Взаимодействиемзыкального и драматического театров в XX веке: монография / М. Д. Сабинаина. – Москва: Композитор, 2003.
5. Павлюк, Г. Ф. Оперы классического наследия / Г. Ф. Павлюк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 319 с.

Дополнительная литература

1. Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978
2. Ансимов Г.П. Режиссер в музыкальном театре. – М., 1980
3. Кузнецов Н.М. Мысль и слово в творчестве оперного актера. – М., 2004
4. Лемешев С.Я. Путь к искусству. – М., 1982
5. Левик С.Ю. Записки оперного певца. – М., 1959
6. Пазовский А.М. Дирижер и певец. – М., 1959
7. Покровский Б. Ступени профессии. – М., 1984
8. Похитонов Д.И. Из прошлого русской оперы. – Л., 1949
9. Туманишвили. Введение в режиссуру. /Пока не началась репетиция/. – М., 1976
10. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания. – М., 1957-1958
11. Ярустовский Б.М. драматургия русской оперной классики. – М., 1953
12. Статьи и высказывания по вопросам оперного искусства Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Вагнера, Станиславского, Немировича-Данченко, Фальцештейна.
13. Монографии крупных оперных певцов и др.

Интернет-ресурсы

<http://imslp.org/IMSLP/Petrucchi Music Library: Free Public Domain Sheet Music>

<http://classic-online.ru/>

<http://intoclassics.net/>

<http://www.aveclassics.net/>

<http://classic.chubrik.ru/>

<http://classic-music.ws/>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.notomania.ru/>

<http://roisman.narod.ru/>

<http://www.free-scores.com/>

<http://henseltlibrary.wordpress.com/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования
1	Кабинет кафедры вокального искусства	1 фортепиано, наглядные пособия,
3	401 аудитория	1 фортепиано,
4	402 аудитория	1 фортепиано,
5	403 аудитория	1 фортепиано
7	Камерный зал	2 рояля
8	Большой зал	2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация «Искусство оперного пения».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2024 года, протокол №1

Зав.кафедрой, профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: профессор

Гасташева Н.К.

Эксперт : доцент

Кайцуков В.А.