

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:
b049feef759df6f58f67585b9bb25b2dd1295921

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

Класс музыкального театра

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 подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Овладение сценическим действием в пределах как небольшого отрывка, так и развернутой сцены, и целого акта оперы. Освоение всех стадий работы над партией ролью. Выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе собственное сценическое воплощение образа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1.16. 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 самостоятельных 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; проследить 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 музыковедческой 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 30 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение восьми семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	30	1080	8, 10	4, 6, 9
Аудиторные занятия		544		
Самостоятельная работа*		536		

* В том числе экзамены: 72 час.

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

	Семестр	Виды учебной работы (в часах)	Формы текущего

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения		Практическое	Семинарские занятия	СРС	контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
1	Отрывки из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана наиболее простые по характеру сценического действия.	3	72		70	
2	Отрывки из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана наиболее простые по характеру сценического действия.	4	68		70	Зачет
3	Отрывки из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана.	5	68		70	
4	Отрывки из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана.	6	68		70	
5	Отдельные картины, акты из опер, одноактные оперы.	7	72		70	
6	Отдельные картины, акты из опер, одноактные оперы.	8	68		66	
7	Одна из партий, приготовленных студентом в течение двух лет занятий в классе музыкального театра.	9	72		60	
8	Одна из партий, приготовленных студентом в течении двух лет занятий в классе музыкального театра.	10	52		60	
Всего по дисциплине – 1080**			544		536*	

* В том числе экзамены – 72 час.;

** В том числе контактная работа — 560 практические занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

Работа в классе музыкального театра – это работа над партией – ролью в оперном отрывке.

Для **II-III** курса рекомендуются отрывки из произведений старой западной классики, русской классики и советских опер, 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 отрывком должна начинаться с прослушивания музыки оперы и знакомства с ее содержанием. Какой бы величины ни брался отрывок необходимо, чтобы студент познакомился с музыкой всей оперы и прочитал ее либретто. Это нужно для определения смысла и логики развивающихся событий, определения места и значения данного отрывка в ходе всего действия оперы, 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 отрывка. В первую очередь определяются эпизоды, из которых он состоит. Понятие «эпизод» охватывает фактическое совершение какого-либо события на сцене. Решить тот или иной эпизод – значит установить что происходит, какой факт совершается, в чем конфликт – борьба между действующими лицами.

Выяснив, что составляет действенную сущность эпизодов, из которых складывается отрывок, следует снова прослушать, как это выражено в музыке, отметить смену настроений, определить, к какому действующему лицу относится данная музыка, какой характер придает она действиям данного персонажа.

Затем 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.

Весь этот первоначальный период работы проводится совместно дирижером и режиссером. После этого в работу включается концертмейстер, который, зная требования дирижера и режиссера, проводит со студентами занятия по разучиванию ими своих партий.

Затем начинается работа с дирижером (индивидуальные уроки с певцом, спевки).

Когда вокальная партия выучена и отработана с дирижером, начинаются сценические репетиции, то есть работа непосредственно над ролью. Постепенное создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии постепенно, от выполнения простых психофизических действий до решения крупных психологических задач.

Одновременно с выполнением намеченной линии действия вырабатываются и окончательно устанавливаются мизансцены.

По линии музыкально-словесного действия на сценических репетициях внимание учащихся надо сосредоточить на том, чтобы донести текст через осмысленное, выразительное и четко пропетое слово. Постоянными требованиями являются:

- 1) хорошая четкая дикция,
- 2) осмысленность произносимого текста,
- 3) активность, действенность слова.

Работая над внешней выразительностью, большое внимание следует уделять освобождению от излишних напряжений (свободе мышц), выработке пластики и жеста, соответствующих данному образу. Манеры, походка, поклоны, танцы, умение действовать с различными предметами реквизита – все это должно быть отработано и введено в линию действия, освоено так, чтобы стало своим, неотъемлемым, органичным.

С отдельными элементами костюма и предметами реквизита (длинная юбка, шаль, плащ, шляпа, зонтик, трость, веер, трубка и т.п.) нужно упражняться с первых же репетиций на сцене.

Параллельно со сценическими репетициями необходимо возвращаться к чисто музыкальной работе для укрепления музыкальной стороны партии-роли.

Заканчивается работа над отрывками показом их на зачетном вечере. Если показ по решению руководителей проводится в костюмах, то студенты должны получить их заблаговременно, чтобы провести в них ряд завершающих репетиций. К костюму нужно приспособиться, научиться его носить, привыкнуть, обжить его, только он будет помогать исполнителю в создании образа. Большое воспитательное значение имеет организация самого показа. Правильная закулисная атмосфера, внешняя и внутренняя подготовка студента к показу, его профессиональная собранность.

После показа дирижер и режиссер обязательно проводят со студентами обсуждение и разбор исполнения ими отрывков.

В течение учебного года каждый студент II-III курса должен пройти не менее двух-трех оперных отрывков.

В конце года на II курсе проводится зачет в присутствии студентов и педагогов.

На III курсе проводится экзамен.

IV-V курс

На IV-V курсе продолжается и углубляется работа над партией-ролью, над созданием музыкально-сценического образа. Занятия в оперном классе на IV-V курсе – это завершающийся этап оперной подготовки студента вокального факультета. Результатом его должно быть создание музыкально-сценического образа в оперном отрывке или одноактной опере.

Репертуар класса музыкального театра должен включать оперные произведения различных эпох и стилей.

Отрывки подбираются теперь более крупные и сложные: материалом могут служить отдельные картины, акты из опер, одноактные оперы. Если на младших курсах выбираются преимущественно простые по характеру сценического действия, то на IV-V курсах задача усложняется за счет отрывков психологически более углубленных, эмоционально более насыщенных.

Для более полного ощущения целостности образа целесообразно для работы каждого студента следует отобрать из намеченной оперы две-три сцены, характеризующие различные моменты жизни данного действующего лица.

Процесс работы тот же, что и на II-III курсах, 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 актерского мастерства, более тонким и точным воплощением музыки в сценическом действии, над определением сквозного действия каждого образа, его внешней и внутренней характеристики, обуславливающей все поведение певца-актера при исполнении им данной партии-роли. Повышаются требования в овладении внешней выразительностью: пластика, жест, особенности манеры эпохи, сословия, и данной роли, четкость мизансцены, умение носить костюм, обращение с аксессуарами (плащ, шпага, веер, музыкальные инструменты и т.п.).

На IV-V курсах показ отрывков в театральных костюмах является уже обязательным.

Работа студентов IV курса обсуждается кафедрой оперной подготовки в конце учебного года и оценивается по участию студентов в оперных отрывках на протяжении текущего учебного года.

На государственный экзамен на V курсе выносятся одна из партий, подготовленных студентом в течении двух лет занятий в классе музыкального театра.

Примерные репертуарные списки.

Сцены и отрывки из опер.

II курс

Верди Д. Сцена Джильды и Джованны (до прихода Герцога) из II действия оперы «Риголетто».

Гуно Ш. Вступление и речитативная фраза Маргариты к балладе о Фульском короле из III акта оперы «Фауст».

Даргомыжский М. Сцена Княгини и Ольги (из I акта) из первой картины III действия оперы «Русалка».

Мусоргский М. Сцена Ксении и мамки (до песни о комаре) из II действия оперы «Борис Годунов».

Пуччини Д. Вступление и речитативная фраза Анжелотти из I действия оперы «Тоска».

Сцена Чио-Чио-Сан и Сузуки и колыбельная из III действия оперы «Мадам Баттерфляй».

Римский-Корсаков Н. Выход и сцена Марфы, Дуняши и Петровны (до арии Марфы) из II действия оперы «Царская невеста».

Чайковский П. Сцена Лизы и Елецкого (до арии) из третьей картины II действия оперы «Пиковая дама».

III курс

Бетховен Л. Дуэт Марселины и Джоакино из I действия оперы «Фиделио».

Бородин А. Сцена Князя Игоря и Овлура из II действия оперы «Князь Игорь».

Верди Д. Сцена Риголетто и Спарафучилия из II действия оперы «Риголетто».

Моцарт В. Два дуэта и речитативы Финаро и Сюзанны (до каватины) из I акта оперы «Свадьба Фигаро».

Речитатив и дуэтино Церлины и Дон Жуана из I акта оперы «Дон Жуан».

Римский-Корсаков Н. Сцена Снегурочки и Весны из V действия оперы «Снегурочка».

Молов В. Сцена из II действия от речитатива и арии Казибан до выхода Даханаго из оперы «Даханаго».

Чайковский П. Интермедия «Искренность пастушки» (без хоровых сцен) из II действия оперы «Пиковая дама».

Сцена Иоланты с подругами и Мартой (кончая колыбельной) из оперы «Иоланта».

Шебалин В. Две серенады и сцена Гортензио и Люченцио из I действия оперы «Укрощение строптивой».

Сцена Петруччио, Катарини и портного из III действия оперы «Укрощение строптивой».

IV курс

Бизе Ж. Песня Надира, сцена и дуэт Надира и Лейлы из Пакта оперы «Искатели жемчуга».

Верди Д. II акт оперы «Травиата» (целиком или отрывки).

Даргомыжский А. Действие из оперы «Русалка» (без хоровых сцен).

Молов В. Речитатив и дуэт Камбот и Ляцы из I действия оперы «Камбот и Ляца».

Моцарт В. I акт из оперы «Свадьбы Фигаро». Сцены (кончая дуэтом донна Анны и донна Оттавио) из I акта оперы «Дон Жуан».

Мусоргский М. Сцены в корчме из оперы «Борис Годунов».

Пуччини Д. III акт из оперы «Богема» (с выдоха Миши).

Римский-Корсаков Н. 3-я картина из оперы «Садко». Сцена Любаши и Бамелия из Действия оперы «Царская невеста».

Россини Дж. Ария Розины, сцена и дуэт Розины и Фигаро из Пакта оперы «Севильский цирюльник».

Чайковский П. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин». II действие из оперы «Черевички».

Шебалин В. Ариозо Петруччио и сцена Петруччио и Катарины из II действия оперы «Укрощение строптивой».

Моцарт В. Сцена из I действия дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта».

Укурс

Верди Д. II акт из оперы «Травиата».

Рахманинов С. Опера «Алеко».

Чайковский П. Заключительная сцена из третьего действия оперы «Евгений Онегин».

Римский-Корсаков Н. Дуэт Любаши и Грязнова из I действия оперы «Царская невеста».

Верди Д. Дуэт Амнерис и Аиды из Пакта оперы «Аида».

Квартет из III действия оперы «Риголетто».

Балов М. Дуэт Заура и Мадины из Действия оперы «Мадина».

Бизе Ж. Заключительная сцена из III действия оперы «Кармен».

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Главной формой учебной и воспитательной работы являются практические занятия в классе и концертном зале.

Студент за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности.

Организация учебной и воспитательной работы предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дирижеры, режиссеры и педагоги-вокалисты согласовывают выбор отрывков и распределение ролей, имея в виду конкретных студентов с их реальными возможностями.

Необходимо, чтобы еще до начала занятий со студентами дирижер и режиссер выработали общую точку зрения на стиль и характер музыки и на решение отдельных образов намеченного к разучиванию отрывка, а также определили ту конкретную сценическую обстановку, в которой будет происходить действие. В данном обсуждении принимает участие и концертмейстер, который должен хорошо знать все требования и намерения дирижера и режиссера.

Весь первоначальный период работы проводится совместно дирижером и режиссером. После этого в работу включается концертмейстер, который, зная требования дирижера и режиссера, проводит со студентами занятия по разучиванию ими своих партий. Работа концертмейстера по разучиванию партий не должна проходить механически,

сводясь к подыгрыванию вокальной строчки на фортепиано. Необходимо, чтобы концертмейстер требовал от певца самостоятельной работы, задавая ему на дом посильные уроки и заставляя его в своем присутствии разбираться в нотном тексте.

В процессе занятий, помимо решения художественных задач и вопросов интерпретации, следует обращать особое внимание на чисто технические моменты: чистоту интонации, правильное распределение дыхания, четкость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамблях и т.д.

В практической работе над отрывками нужно научить студентов контакту с дирижером. Молодой певец должен понять и ощутить, что смысл контакта заключается не в том, что исполнитель постоянно, неотрывно «привязан» к руке дирижера, а, в своего рода, высшей форме совместного творчества: в умении свободно, сообразно со своей индивидуальностью, петь, выполняя в то же время намерения дирижера. Для этого певец вырабатывает в себе специфическое умение оперного артиста – видеть дирижера, как бы не глядя на него (косвенное общение), быть особенно внимательным при смене темпов, внезапной перемене динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т.п.

В процессе практических занятий дирижер должен рассказывать студентам о различных стилях оперных произведений и характере их исполнения, о различных видах оперного речитатива. Необходимо дать студенту представление об основах музыкальной драматургии оперного спектакля, о роли лейтмотивов, оркестровых тембров и других средств музыкальной выразительности в развитии музыкального образа, о драматургической функции ансамбля в оперном произведении (ансамбли «согласия» и «разногласия»).

Особенно важно научить певца, вдумчиво изучая нотную запись, раскрывать намерения композиторов. Студента нужно приучить к тому, что главным, основным источником в ознакомлении и дальнейшем изучении оперы должен служить самый текст авторской партитуры или клавира, а не его готовое прочтение кем-либо. Надо «Всякий раз начинать все заново и, прежде всего, стремиться подойти к музыке и тексту оперы так, словно она никогда еще не ставилась никем и не интерпретировалась» (Ф. Фельзенштейн).

Этот подход не исключает, а наоборот, предполагает, что студент должен быть хорошо знаком с оперной литературой, что он мог ранее неоднократно слышать данную оперу в различной трактовке. Но в процессе работы над оперой, до того как у исполнителя сложится определенное собственное отношение к авторскому материалу, многократное прослушивание изучаемой оперы в театральном исполнении или в записи крайне нежелательно, так как может навязать исполнителю готовый результат, привести к подражательству, штампу.

Первые шаги к сценическому воплощению роли в отрывке должны быть очень осторожны: режиссеру следует обращать главное внимание на органическое, жизненно-правдивое поведение исполнителя в данных предполагаемых обстоятельствах и на реализацию навыков, полученных студентом на I курсе. Нельзя давать учащемуся сбиваться на внешнюю изобразительность, представление, наигрыш.

На протяжении всего процесса сценической работы необходимо всячески стимулировать инициативу студента и, систематически давая домашние задания, заставлять их самостоятельно работать.

Если присутствие режиссера на специфически музыкальных занятиях желательно, то присутствие дирижера на сценических репетициях обязательно.

Творческая работа со студентом IV-V курса должна быть систематической и планомерной. Руководители – дирижер и режиссер – должны всесторонне ознакомить студентов с данным произведением и раскрыть им замысел спектакля, его идею, стиль, проанализировать музыкальные характеристики образов, музыкальный и литературный текст каждого действующего лица. Следует определить сквозное действие и контрдействие

данной оперы, характер и сквозное действие каждого образа, его функцию в данном произведении.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема	Задание
Отрывки из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана наиболее простые по характеру сценического действия.	Выучить музыкальный и поэтический текст. Осмыслить задачи, поставленные дирижером, концертмейстером. Прослушать, имеющуюся в фонотеке, запись оперы, из которой выбран отрывок для исполнения. Для правильного осмысления сюжета следует прочитать либретто, а также первоисточник.
Отрывки из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана наиболее простые по характеру сценического действия.	Выучить музыкальный и поэтический текст. Осмыслить задачи, поставленные дирижером и режиссером. Постараться домыслить предысторию, приведшую к действию, разворачивающемуся в сюжете оперы. Также постараться объяснить для себя каждый поступок героя.

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

В конце третьего семестра проводится контрольный урок, на котором студенты наизусть исполняют выбранный оперный отрывок.

В конце четвертого семестра сдается зачет, на котором студенты исполняют выбранный оперный отрывок в присутствии студентов и педагогов.

В конце шестого, девятого, десятого семестра сдается зачет. Студенты поют отрывок на сцене, в костюмах, соответствующих эпохе, исполняемого произведения.

В конце восьмого семестра сдается экзамен.

Студент должен продемонстрировать уверенное знание текста, оправданную трактовку образа, естественность сценического поведения, психологическое перевоплощение в сценический образ.

III семестр – Контрольный урок:

Отрывки из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана наиболее простые по характеру сценического действия.

IV семестр – Зачет:

Отрывки из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана наиболее простые по характеру сценического действия.

VI семестр – Зачет:

Отрывки из произведений старой западной классики, русской классики или советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана.

VIII семестр – Экзамен:

Отдельные картины, акты из опер, одноактные оперы.

IX семестр – Зачет:

Одна из партий, приготовленных студентом в течение двух лет занятий в оперном классе.

X семестр – Зачет:

Одна из партий, приготовленных студентом в течение двух лет занятий в оперном классе.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

Критерии оценивания компетенций следующие:

Зачет:

Уверенное знание музыкального и поэтического текста, оправданная трактовка образа, естественность сценического поведения – зачтено

Плохое знание музыкального и поэтического текста, неверная трактовка образа, пластическая «зажатость» – не зачтено

Экзамен:

Оценка «5» - уверенное знание текста, оправданная трактовка образа, естественность сценического поведения, психологическое перевоплощение в сценический образ.

Оценка «4» - уверенное знание текста, но трактовка образа недостаточно оправданна, присутствует «зажатость».

Оценка «3» - неуверенное знание текста, трактовка образа недостаточно оправданна, присутствует «зажатость».

Оценка «2» - незнание текста, остановки при исполнении, нет раскрытия образа.

Самостоятельная работа

При изучении курса нужно совмещать работу на уроках с самостоятельным изучением учебного материала. 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 зачет и экзамен по дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Берг А. Воцтек.
Бетховен Л. Фиделио.
Беллини В. Норма.
Беллини В. Пуритане.
Беллини В. Сомнамбула .
Беллини В. Капуллетти и Монтекки.
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.
Верди Д. Сицилийская вечерня.
Верди Д. Эрнани.
Верди Д. Макбет.
Верди Д. Набукко.
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.
Глюк К. Орфей и Эвридика.
Даргомыжский С. Русалка.
Доницетти Г. Линда диШамони.
Доницетти Г. Дон Паскуале.
Кабалевский Д. Сестры.
Кабалевский Д. Кола Брюньон.
Моцарт В. Дон Жуан.
Моцарт В. Волшебная флейта.
Моцарт В. Свадьба Фигаро.
Моцарт В. Бастьен и Бастьена.
Моцарт В. Директор театра.
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. Маддалена.
Прокофьев С. Огненный ангел.
Понкьелли А. Джоконда.
Пуччини Д. Манон Леско.

Равель М. Испанский час.
Рахманинов С. Алеко.
Рахманинов С. Франческа да Римини.
Рахманинов С. Скупой рыцарь.
Россини Д. Севильский цирюльник.
Россини Д. Путешествие в Реймс.
Россини Д. Итальянка в Алжире.
Россини Д. Золушка.
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.
Сметана Б. Проданная невеста.
Хренников Т. Доротея.
Чайковский П. Иоланта.
Чимароза Д. Тайный брак.
Штраус И. Летучая мышь.

Методическая литература

1. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. – СПб, 2013
2. Богатырев, В. Ю. Актер и роль в оперном театре. – СПб, 2008.
3. Гозенпуд, А. А. Оперный словарь. – СПб, 2005.
4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2012.
5. Классические русские оперы: либретто / сост. Г. М. Сергеева. – СПб, 2007.
6. Музыкально-творческое воспитание артистов оперной сцены. – СПб, 1981
7. Сабина, М. Д. Взаимодействию музыкального и драматического театров в XX веке: монография / М. Д. Сабина. – Москва, 2003.
8. Павлюк, Г. Ф. Оперы классического наследия / Г. Ф. Павлюк. – Ростов-на-Дону, 2002.

Дополнительная литература

б) дополнительная литература:

- Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978
Ансимов Г.П. Режиссер в музыкальном театре. – М., 1980
Кузнецов Н.М. Мысль и слово в творчестве оперного актера. – М., 2004
Лемешев С.Я. Путь к искусству. – М., 1982
Левик С.Ю. Записки оперного певца. – М., 1959
Пазовский А.М. Дирижер и певец. – М., 1959
Покровский Б. Ступени профессии. – М., 1984
Похитонов Д.И. Из прошлого русской оперы. – Л., 1949
Туманишвили. Введение в режиссуру. /Пока не началась репетиция/. – М., 1976
Шалапин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания. – М., 1957-1958
Ярустовский Б.М. драматургия русской оперной классики. – М., 1953

Статьи и высказывания по вопросам оперного искусства Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Вагнера, Станиславского, Немировича-Данченко, Фальцештейна.

Монографии крупных оперных певцов и др.

Интернет-ресурсы

<http://imslp.org/>

<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

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения групповых занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;

Классы для проведения занятий оснащены фортепиано, звукопоглотителями.

Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия в количестве 3097 единиц.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической), специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия.

Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.

Лабораторное оборудование – географические атласы, настенные карты.

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».

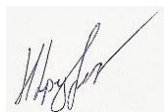
Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2024 года, протокол №1

Зав. кафедрой, профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: преподаватель

Круглова Н. А.

Эксперт: профессор

Гасташева Н.К.