

УТВЕРЖЕНО
Учебно-методическим советом
Воронежского государственного
института искусств
от 22.11.2018, Протокол № 4

**Методические рекомендации
к осуществлению самостоятельной работы студентов
по подготовке к выпускной квалификационной работе
«Исполнение партии в оперной сцене»**

направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство

профиль подготовки – «Академическое пение»

Разработчики:

профессор кафедры вокального искусства

Макеева О.А.,

профессор кафедры вокального искусства

Подкопаев М.И.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Цель и структура выпускной квалификационной работы	3
3. Требования к выпускной квалификационной работе «Исполнение партии в оперной сцене»	4
4. Примерный список музыкально-сценических отрывков:.....	4
5. Методические рекомендации по самостоятельной работе над оперной партией ..	5
Список рекомендуемой литературы	7

1. Общие положения

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя. Это особая форма обучения студентов, предполагающая самостоятельную работу по заданиям преподавателя, выполнение которых потребует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Поэтому организация самостоятельной работы студентов является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Большой объем работы при изучении дисциплины ложится именно на самостоятельные формы, так как они являются базовыми в предстоящей педагогической и исполнительской работе.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в закреплении и осмыслении полученного на занятиях материала, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь им в решении актуальных проблем современного искусства и в собственном исполнительском творчестве.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения учебно-методического материала;
- оценить уровень заинтересованности студентов, их профессиональную компетентность, психологическую мотивацию;
- точнее использовать индивидуальные особенности разных студентов в дальнейшем обучающем процессе.

2. Цель и структура выпускной квалификационной работы

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) – оценка уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к самостоятельному выполнению профессиональных задач, в соответствии с видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО:

- в области музыкально-исполнительской деятельности;
- в области музыкально-просветительской деятельности;
- в области организационно-управленческой деятельности;
- в области педагогической деятельности;
- в области научно-исследовательской деятельности.

Выпускная квалификационная работа по профилю подготовки «Академическое пение» выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимися в течение всего срока обучения, и состоит из четырех отдельно оцениваемых разделов:

- 1) исполнение сольной концертной программы;
- 2) исполнение концертно-камерной программы;
- 3) исполнение партии в оперной сцене;
- 4) дипломный реферат.

3. Требования к выпускной квалификационной работе «Исполнение партии в оперной сцене»

Выпускная квалификационная работа «Исполнение партии в оперной сцене» представляет собой публичное исполнение студентом в сценических условиях (грим, костюм, реквизит), в ансамбле с партнерами и дирижером партии-роли в оперной сцене. Данный раздел ВКР имеет целью определить умение практического применения студентом полученных навыков в оперном классе для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в отрывке (акте, сцене) из музыкального спектакля.

Примерные образцы программы ВКР:

1. Бизе Ж. «Кармен» – Трио и сцена гадания из 3-го действия.
2. Россини Д. Сцены из 2-го действия оперы «Севильский цирюльник».
3. Верди Д. «Трубадур» – 4 действие.
4. Сметана Б. Сцены из оперы «Проданная невеста».
5. Моцарт В. Сцены из оперы «Свадьба Фигаро»

На ГИА выносятся показ выпускной квалификационной работы.

4. Примерный список музыкально-сценических отрывков:

1. Бетховен. «Фиделио»: Дуэт Марцелины и Джоакино (1д.);
2. Бородин. «Князь Игорь» Сцена Игоря и Овлура (2д.) Сцена Скулы и Ерошки (Пролог);
3. Верди. «Риголетто» Сцена Риголетто и Спарафучилия (2 д.) Сцена Джильды и Джованны (до прихода Герцога) (2д.);
4. Гуно «Ромео и Джульетта» Мадригал (1д.);
5. Даргомыжский «Русалка»: Сцена Княгини и Ольги (3д.,1 карт.);
6. Моцарт «Дон Жуан» Сцена и дуэтино Церлины и Дон Жуана (1д.);
7. Моцарт «Свадьба Фигаро» Два дуэта Фигаро и Сюзанны (1д.);
8. Перголези Д. «Служанка-госпожа» 1-я картина оперы;
9. Пуччини «Мадам Баттерфляй»: Сцена Чио-Чио-Сан и Сузуки (до монолога Чио-Чио-Сан) (2д.);
10. Соколовский. «Мельник – колдун, обманщик и сват» - отрывки по выбору;
11. Чайковский «Пиковая дама Интермедия «Искренность пастушки» (2д.);
12. Чайковский «Иоланта»: Сцена Иоланты с подругами и Мартой (кончая колыбельной);
13. Бизе. «Искатели жемчуга»: Дуэт Лейлы и Надира (2д.);
14. Верди «Дон Карлос»: Сцена Карлоса и Елизаветы (Пролог);
15. Гайдн. «Аптекарь»: Отдельные сцены или вся опера;
16. Гуно.«Фауст» Квартет и дуэт (2д.);
17. Гуно. «Ромео и Джульетта»: Сцена расставания Ромео и Джульетты (4д.);
18. Даргомыжский. «Русалка» 1 действие (без хоровых сцен);
19. Даргомыжский «Каменный гость»: 2-я картина «Ужин у Лауры»;
20. Дзержинский. «Тихий Дон»: Сцена Аксины и Натальи (2 д.,4 карт.);

21. Доницетти. «Дон Паскуале»: 1-е действие; 2-е действие (1 карт.) (Сцены и дуэт Дон Паскуале и Малатесты; терцет);
22. Моцарт. «Свадьба Фигаро»: 1-е действие;
23. Мусоргский. «Борис Годунов» Сцена в Корчме;
24. Николаи. «Виндзорские проказницы» Дуэт Миссис Форд и Миссис Педж (1д.);
25. Пуччини. «Богема» 3 действие (с выхода Мими);
26. Прокофьев. «Обручение в монастыре» 4 картина;
27. Римский-Корсаков. «Псковитянка» Пролог «Вера Шелога»;
28. Римский-Корсаков. «Царская невеста»: Сцена Любаши и Бомелия (2д.);
29. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане». Пролог;
30. Россини. «Севильский цирюльник» Сцены из 2 действия;
31. Сметана Б. «Проданная невеста». Сцена и дуэт Вашека и Маженки из II действия;
32. Шебалин. «Укрощение строптивой» Сцена Петруччио и Катарины (2д.).

5. Методические рекомендации по самостоятельной работе над оперной партией

Систематическая самостоятельная работа студента по программе дисциплины является объективным залогом приращения обретаемых знаний, навыков и умений, образовательного совершенствования, залогом дальнейшего развития его музыкально-исполнительской и актерской индивидуальности.

Основным видом такой работы является самостоятельная работа над осваиваемой в оперном классе партией-ролью. Примерный алгоритм такой работы включает в себя следующие разделы или этапы. В практике порядок этих разделов может перемешиваться. Однако необходимо стремиться, по возможности, к предлагаемой последовательности.

В период формирования музыкально-сценической концепции будущей постановки:

1. Прослушать записи осваиваемого в оперном классе репертуара (арий, речитативов, дуэтов, терцетов и т.д.).

2. Самостоятельно работать над нотным и словесным текстом партии: отрабатывать интонационную и ритмическую точности, учить партию наизусть.

3. Собирать материал об опере, композиторе (история создания оперы, автор либретто).

В период музыкально-сценических репетиций:

1. Выписать вопросы к партии-роли, на которые надо искать ответы.

2. Постараться пересказать линию роли.

3. Определить исходное, центральное и главное событие оперы (сцены), роли.

4. Составить календарь событий оперы – течение роли.

5. Записать основные предлагаемые обстоятельства в опере, акте, сцене.

6. Зафиксировать события в их последовательности и цели в эпизоде, акте, опере.

7. Зафиксировать цепь поступков персонажа с учетом того, что поступок – прямое отражение личности персонажа

8. Вскрыть главную мысль оперы (сцены), его сверхзадачу.

9. Определить зерно роли, перспективу артиста и перспективу роли.
10. Делать упражнение – «поведение в жизни от имени роли».
11. Наблюдение за похожими людьми.
12. Пройти судьбу оперного героя как свою.
13. Найти и актуализировать приемы обретения персонажного сознания – личностного присутствия персонажа в сознании певца-актера, создания внутренне обретенного характера оперного героя как принадлежности персонажной личности.
14. «Включить» внутри себя и актуализировать механизмы сценического образного мышления. С этой целью:
 - использовать внутренний экран эмоционально-образной памяти в работе над ролью;
 - фиксировать манки, ассоциации, провоцирующие живое чувство артиста.
 - офантазировать «киноленту» видений (образных представлений) и внутренний текст с тем, чтобы уже в сценическом представлении оказалось возможным спроецировать содержание этой ленты образных представлений с внутреннего экрана исполнителя вовне – пространство сцены, зрительного зала.

В период прогонных и генеральных репетиций:

1. Обдумать костюмы, игровые вещи, предметы, грим и т.д. – все, что помогает почувствовать роль.
2. Вести постоянную сверку музыкального текста.
3. Тренировать зерно роли. Развитию зерна способствуют: наблюдение за прототипом роли (его манеры, жесты и т.д.).
4. Записать в клавише мизансцены.
5. Смотреть, анализировать сцены, в которых не занят, обнаруживая связь роли со сквозным действием и сверхзадачей роли и пьесы.
6. Восстанавливать импульсы, манки замысла роли, чтобы не терять природу чувств, тон роли.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст]: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. — М. : РАТИ-ГИТИС, 2008. – 431 с.
2. Кристи Г.В. Работа Станиславского в оперном театре. – Л.,1969.
3. Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. – 1983.
4. Пазовский А.М. Дирижер и певец. – М.,1959.
5. Пазовский, А. М. Записки дирижера. – 2-е изд. – М., 1968.
6. Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. – М.,1973.
7. Покровский Б.А. Размышления об опере. – М.,1979.
8. Соснова М.Л. Искусство актера [Текст]: учебное пособие для вузов. – Москва: Академический проект; Фонд "Мир", 2005. - 432 с.
9. Хайкин, Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле. – Л., 1984.
10. Шаляпин Ф.: В 3 т. М.: Искусство, 1973.

Дополнительная литература

1. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М.,1978.
2. Марков П.А. Режиссура Вл.И. Немировича-Данченко в музыкальном театре. – М.,1960.
3. Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение. М.,1980.
4. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – 160 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).
5. Силатьева И.И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения. – М.: КМК, 2009.
6. Силатьева И.И. Шаляпин, каким его знали книги. – М.,2001.
7. Тилес Б.Я. Дирижер в оперном театре. – Л.,1974

Интернет-ресурсы

1. <http://operaclassic.net/> (Оперные театры мира, оперное творчество русских и зарубежных композиторов, дирижеров, певцов, ссылки)
2. <http://www.classicalforum.ru/>
3. <http://itopera.narod.ru/index.html> (оперные творчество Дж. Верди)
4. <http://create-daydream.narod2.ru/Belcanto/> (оперные постановки, творчество певцов)
5. www.classic-online.ru
6. <http://ximo.wordpress.com/> (Свежие записи опер, вокальных и инструментальных концертов)