

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 «ОПЕРНЫЙ КЛАСС»

Направление подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Профиль подготовки «Академическое пение»

Квалификация выпускника - магистр

Форма обучения - очная

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра вокального искусства

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 818, зарегистрированным Минюстом РФ 13.09.2017 (регистрационный №48166).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры вокального искусства от «17» февраля 2023 г. Протокол № 6.

И.о. заведующего кафедрой вокального искусства, профессор – Солодилова З.Д.
Разработчик – профессор кафедры вокального искусства Подкопаев М.И.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Оперный класс» является освоение основ оперного исполнительства, формирование у обучающихся практических умений и навыков сценического действия и актерского существования в музыкальном театре через развитие комплекса выразительных средств в процессе работы над партией-ролью и создания сценического образа в оперном спектакле.

Задачи дисциплины:

- практическое освоение всех стадий работы над оперной партией-ролью;
- формирование навыков жизненно правдивого поведения на сцене и умения целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- развитие навыков пластической ориентации в музыке, внутренней и внешней актерской техники;
- развитие навыков работы в ансамбле с партнерами по сценическому действию и дирижером;
- адаптация вокальных навыков, полученных в классе сольного пения, к условиям сценического действия;
- воспитание оперного певца, владеющего всеми элементами актерского и вокального мастерства, сценического движения, навыками ношения костюма, обращения с аксессуарами, использования грима в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.03 «Оперный класс» входит к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, направленность – Академическое пение, формируемой участниками образовательных отношений.

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как «Сольное пение», «Изучение оперных партий», «Сценическая подготовка и актерское мастерство». Освоение дисциплины необходимо для успешного прохождения учебной (исполнительской) и производственной (преддипломной) практики.

Рабочая программа дисциплины «Оперный класс» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкальноисполнительскую деятельность в качестве оперного певца	ПК-1.1 Демонстрирует в процессе исполнительской деятельности артистизм, исполнительскую культуру и техническое мастерство владения академическим сольным пением; ставит и творчески решает исполнительские и постановочные задачи. ПК-1.2 Подготавливает и концертные номера (программы) из произведений разных стилей и жанров как под руководством режиссера, так и самостоятельно (в ансамбле с концертмейстером) и исполняет их сольно и/или в составе ансамбля. ПК-1.3 Подготавливает партии-роли под руководством дирижера/режиссера и исполняет роли в музыкальных спектаклях разных жанров (опера, оперетта), концертах; создает вокально-сценический образ с помощью комплекса вокальных, музыкальных и актерских средств выразительности на основе замысла постановщиков; творчески взаимодействует с дирижером, режиссером, членами постановочного коллектива в рамках единого художественного замысла. ПК-1.4 Поддерживает свой певческий голос, внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь вокальным и актерским тренингом. ПК-1.5 Оперировать профессиональной терминологией в сфере исполнительской деятельности.	Знать: - основы музыкальной драматургии оперного спектакля; - основные принципы и этапы работы над партией-ролью; - метод тренинга и самостоятельной работы над ролью; Уметь: - работать и взаимодействовать с дирижером, режиссером, членами постановочного коллектива в рамках единого художественного замысла; - готовить под руководством дирижера и режиссера и исполнять партии (роли) в музыкальных спектаклях разных жанров (опера, оперетта, мюзикл), а также отдельные партии в концертах; - ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все партии в оперном ансамбле, согласовывать с партнерами по ансамблю свои исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения; - применять приемы психотехники актёра при создании музыкально-сценического образа; - воспринять и анализировать художественный замысел; - использовать основные приемы звуковедения и приемы вокальной техники при исполнении партии-роли и создании художественного образа в музыкальном спектакле. Владеть: - навыками профессионального певца-актера, отвечающим многообразным требованиям современного музыкального театра; - навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии; - профессиональной терминологией.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	ПК-2.1 Демонстрирует знание основного вокального репертуара. ПК-2.2 Реализует репертуарные программы, подходящие для широкого диапазона различных исполнительских контекстов, основываясь на знании музыкальных стилей и критическом понимании связанных с ними исполнительских традиций. ПК-2.3 Анализирует художественные и технические особенности музыкальных произведений; проводит сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций, особенностей стилей и национальных школ. ПК-2.4 Использует знание музыкально-исполнительских стилей и традиций в процессе творческой интерпретации музыкального произведения. ПК-2.5 Проявляет артистическую индивидуальность, воспроизводит эмоционально-образное содержание музыкального произведения, создает его индивидуальную художественную интерпретацию в условиях сценического представления, концерта.	Знать: - разнообразный по стилю оперный репертуар по своему типу голоса; - отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемой оперной партии; - методику работы по достижению единства музыкального материала и пластики в создании художественного образа на сцене музыкального театра; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства. Умеет: - анализировать драматургические, художественные и технические особенности исполняемой партии в музыкальном спектакле; - находить адекватные средства воплощения художественного образа оперного персонажа на сцене, передавать замысел композитора и решать задачи, поставленные дирижером и режиссером; - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию партии в оперной сцене и в музыкальном спектакле; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций. Владеть: - навыком создания полноценного и художественно-убедительного музыкально-сценического образа в музыкальном спектакле; - навыками сравнительного анализа интерпретации оперных партий выдающимися певцами.

ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную сольную работу и репетиционную ансамблевую работу с концертмейстером	ПК-3.1 Планирует самостоятельный репетиционный процесс и ансамблевую работу с концертмейстером; определяет задачи репетиционной работы, способы методы её оптимальной организации в различных условиях. ПК-3.2 Ведёт репетиционную работу самостоятельно и с концертмейстером. ПК-3.3 Совершенствует культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса музыкально-художественных средств исполнения.	Знать: - методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям; - творческие ориентиры работы над партией (ролью) ролями на основе замысла постановки. Уметь: - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; - самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером. Владеть: - навыками самостоятельной работы над партией-ролью в музыкальном спектакле; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах (всего)	Трудоемкость в часах			
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),всего:	180	32	32	64	52
Аудиторная работа(всего):	180	32	32	64	52
в том числе:					
Лекции					
Семинары					
Практические занятия (всего):	180	32	32	64	52
в том числе					
<i>групповые</i>					
<i>мелкогрупповые</i>	180	32	32	64	52
<i>индивидуальные</i>					
Внеаудиторная работа (всего):					
в том числе:					

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:						
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (указать конкретный вид учебных занятий)						
Самостоятельная работа	45	4	4	8	29	
Экзамены	99		36		63	
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			Э		Э	
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	324	36	72	72	144
	ЗЕТ	9	1	2	2	4

Учебный процесс по дисциплине «Оперный класс» организуется в форме практических мелкогрупповых занятий обучающихся с дирижером, режиссером и концертмейстером. Количество обучающихся в одной подгруппе – два человека.

1.1 Содержание дисциплины

В рамках дисциплины «Оперный класс» в течение 1-2 семестров обучающийся работает над созданием музыкально-сценического образа в оперной сцене (акте), в течение 3-4 семестров – работа над партией-ролью в спектакле. Перед обучающимся ставится задача тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения жанра, стиля автора и стиля эпохи.

В связи со спецификой курса «Оперный класс» – направленностью учебного процесса на воспитание практических навыков создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа и создание условий для творческого акта перевоплощения – обретения персонажного состояния, мышления и чувствования в процессе работы над партией-ролью, традиционное деление образовательного процесса на разделы и темы теряет смысл. Содержание дисциплины соответствует содержанию основных этапов работы обучающегося над партией-ролью в музыкальном спектакле:

№	Разделы дисциплины	Содержание этапов и видов учебной деятельности
1 КУРС – РАБОТА НАД ПАРТИЕЙ-РОЛЬЮ В ОТРЫВКЕ (ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ)		
2 КУРС – РАБОТА НАД РОЛЬЮ В СПЕКТАКЛЕ		
Раздел 1. Формирование музыкально-сценической концепции будущей постановки (музыкально-действенный анализ партитуры (клавира) оперы)		
1.1.	<i>Музыкальная драматургия – основа создания актерского образа.</i>	Оперная партитура (клавир) как источник сценического образа и носитель авторского замысла. Музыкально-действенный анализ клавира как составная часть построения художественного образа. Исторические условия создания оперы. Расшифровка драматургического смысла, событий, отношений действующих лиц, характеристика психологических состояний и чувств. Музыкальное содержание партитуры – основа сценического действия. Синтез музыки и действия, их взаимодействие. Определение главного события музыкального произведения и его значения для линии поведения персонажа. Жанровые и стилистические особенности выбранного

		произведения. Определение «зерна» партии-роли, понимание его связи со сквозным действием роли, логикой мыслей персонажа и музыкальной темой партии, непрерывная линия взаимодействий, непрерывный внутренний монолог как средства создания внешней формы существования образа. Изучение музыкально-драматического материала в историческом контексте: представление об особенностях музыкального мышления композитора, эпохе создания произведения. Композиторские приемы музыкально-драматического развития: лейтмотивная разработка, драматургия модуляций и гармонических красок, вокальная строчка и оркестр, драматургия речитативов и декламационных построений, музыкальная драматургия. Прослушивание звукозаписи как метод исследования (партитуры) клавира оперы. Аудио- и видеозаписи как носители интерпретационных концепций. Сравнительный анализ звукозаписи как метод исследования оперного спектакля.
1.2.	<i>Музыкально-драматургический анализ сцены (акта).</i>	Определение и анализ эпизодов сцены (акта), охватывающие фактические совершения каких-либо событий. Определение действенной сущности эпизодов, из которых складывается сцена, определения способов этого выражения в музыке (к какому действующему лицу относится данная музыка, какой характер она придает действиям данного персонажа.) Затем детально выясняются все предлагаемые обстоятельства, данные в музыке и тексте, а недостающие предлагаемые обстоятельства предлагается студенту дофантазировать самостоятельно или помочь ему в этом. С выяснением предлагаемых обстоятельств намечается линия основного этапа развития действия данного персонажа. Выясняется завязка действия (экспозиция) на конфликтной основе, ситуация – момент «завязывания» действия (основание конфликта), кульминация – наивысший момент напряжения и концентрации действия, как разрешение конфликта. Целесообразно всю линию действия попробовать выполнить в этюдном порядке.
1.3.	<i>Предварительная работа над текстом и словесным действием.</i>	Разбор мыслей, определение подтекста (целей и задач), установление линии мысли и линии видения. Одновременно с этим разбором продолжается драматургический анализ музыки: интонационная характеристика образа действующих лиц, анализ драматургической функции лейтмотивов, выявление их смыслового взаимодействия, тематической трансформации и интонационных связей, выявление в музыкальном тексте семантических комплексов, сообщающих персонажам индивидуальность.
Раздел 2. Подготовительный этап работы над партией-ролью		
2.1.	<i>Творческое взаимодействие с дирижером и режиссером на подготовительном этапе создания партии-роли.</i>	Нахождение и отработка приемов звуковедения и вокальной техники при исполнении партии-роли и создании художественного образа: точность интонации и позиции, дыхание, уточнение распределения дыхания во фразах, работа над равновокальностью гласных и регистровой сглаженностью. Логика вокальной речи, смысловые акценты, фразировка, образ речи. Характер и характерность в вокальной речи. Отработка типичных интонационных оборотов в кантиленной

		оперной мелодике. Взаимодействие кантиленного и декламационного начала как основы построения вокальной партии. «Впевание» партии с дирижером и концертмейстером как средство наибольшего углубления в стиль, характер, форму произведения, его музыкально-образное звучание. Работа над проникновением в персонажное чувствование и состояние, тембровой выразительностью голоса и образным интонированием через эмоционально окрашенное осмысление исполнителем каждого происходящего мгновения – переживание персонажного самочувствования и преодоление кризисных ситуаций от имени оперного героя. Нахождение способов исключения потерь образного самочувствования (в частности, феномена «пустых глаз») у исполнителя через осознание исполнителем процесса переживания. Вокальная интонация как ключевой компонент оперы. Модальность интонации. Психологические факторы образно-смыслового интонирования. Паузы. Подтекст. Второй план. Авторское присутствие. Стиль. Работа дирижера и режиссера над выразительностью вокальной интонации через усвоение понятий, характеризующие их сценическую функцию: ключевая интонация, интонационная сфера роли, интонационное зерно роли. Интонационный анализ вокальных партий. Выявление истоков музыкальных интонаций, положенных в основу созданного композитором музыкального образа. Рождение исполнительского плана: выделение главных линий музыкальной драматургии, соподчинение сцен, эпизодов, соотнесение отдельных частей в единое целое, распределение эмоционально-звуковых кульминации, нахождение нужных темпо-ритмических контрастов, динамических оттенков, штрихов.
2.2.	<i>Музыкальная работа с дирижером над ансамблями</i>	Работа над развитием умений слышать собственный голос в сочетании с общим звучанием ансамбля, точно звуковысотно интонировать, добиваться выразительной динамики, агогики, тембра, понимать свою вокальную партию как самостоятельную, мелодически и художественно завершённую и вместе с тем являющуюся частью целостного, коллективно создаваемого вокального образа в ансамбле
Раздел 3. Репетиционно-производственный период работы		
3.1.	<i>Пластическое решение рисунка роли</i>	Работа над сценическими средствами раскрытия музыкально-сценического образа: перемещение персонажа по плоскости сцены, мимика, жестикуляция. Укрупнение жестов и движений персонажа в оперном спектакле при сравнительной скупости и сдержанности его физических действий. Определение внешнего рисунка действия (режиссер) и его музыкально-эмоционального состояния (дирижер и режиссер). Единство творческих музыкально-театральных задач. Развитие элементов актерского мастерства, сценического и музыкально-словесного действия в процессе работы над ролью. Координация пения со сценическим и музыкально-словесным действием, донесение текста через осмысленное, выразительное, четко пропетое слово.
3.2.	<i>Работа над мизансценами.</i>	Переход от индивидуальной работы с концертмейстером и дирижером над ролью (партией) в рамках режиссерского решения

	<i>Актерский ансамбль.</i>	к работе в ансамбле с остальными исполнителями. Понятие ансамбля как творческого содружества актеров, объединенных единой творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи и сквозного действия спектакля, его жанровых и стилистических особенностей. Исполнитель и оркестр. Умение работать с дирижером (оркестром) и хором (при исполнении сольной партии). Расчет физических действий в гармоническом соответствии с музыкой и ее развитием. Перевод воображаемого, внутреннего идеального видения в конкретные внешние черты персонажа и его действия, создание самобытной оригинальной интерпретации. Работа с элементами костюма и предметами реквизита. Законы сцены, мизансцены. Жест, мимика, костюм, грим. Сценический рисунок. Действие и контрдействие. Игра и контригра. Объединяющие и разъединяющие темпы, ритмы, формы. Степени сценической свободы исполнителя. Уточнение и отработка логики действий и предлагаемых обстоятельств. Музыкально-сценическая работа: 1) разводка по мизансценам отдельных эпизодов; 2) выстраивание сценического действия в эпизодах и сценах, единство сценического действия и мизансцены; 3) чистка эпизодов и сцен.
Раздел 5. Заключительный этап подготовки партии-роли в музыкальном спектакле – прогоночные и генеральные репетиции.		
Раздел 6. Публичный показ творческой работы – исполнение партии-роли в оперной сцене (отрывке, акте) или музыкальном спектакле в условиях театральной сцены.		

Примерный список оперных сцен для работы в оперном классе

<i>Бетховен. «Фиделио»:</i>	Дуэт Марцелины и Джоакино (1д.)
<i>Бородин. «Князь Игорь»</i>	Сцена Игоря и Овлура (2д.)
	Сцена Скулы и Ерошки (Пролог)
<i>Верди. «Риголетто»</i>	Сцена Риголетто и Спарафучиля (2 д.)
	Сцена Джильды и Джованны (до прихода Герцога) (2д.)
<i>Гуно «Ромео и Джульетта»</i>	Мадригал (1д.);
<i>Даргомыжский «Русалка»:</i>	Сцена Княгини и Ольги (3д., 1 карт.)
<i>Моцарт «Дон Жуан»</i>	Сцена и дуэтино Церлины и Дон Жуана (1д)
<i>Моцарт «Свадьба Фигаро»</i>	Два дуэта Фигаро и Сюзанны (1д.)
<i>Перголези Д. «Служанка-госпожа»</i>	1-я картина оперы
<i>Пуччини «Мадам Баттерфляй»:</i>	Сцена Чио-Чио-Сан и Сузуки (до монолога Чио-Чио-Сан) (2д.)
<i>Соколовский. «Мельник – колдун, обманщик и свят</i>	отрывки по выбору
<i>Чайковский «Пиковая дама</i>	Интермедия «Искренность пастушки» (2д.)
<i>Чайковский «Иоланта»:</i>	Сцена Иоланты с подругами и Мартой (кончая колыбельной)
<i>Бизе. «Искатели жемчуга»:</i>	Дуэт Лейлы и Надира (2д.)
<i>Верди «Дон Карлос»:</i>	Сцена Карлоса и Елизаветы (Пролог)
<i>Гайдн. «Аптекарь»:</i>	Отдельные сцены или вся опера

Гуно. « <i>Фауст</i> »	Квартет и дуэт (2д.)
Гуно. « <i>Ромео и Джульетта</i> »:	Сцена расставания Ромео и Джульетты (4д.)
Даргомыжский. « <i>Русалка</i> »	1 действие (без хоровых сцен)
Даргомыжский « <i>Каменный гость</i> »:	2-я картина «Ужин у Лауры».
Дзержинский. « <i>Тихий Дон</i> »:	Сцена Аксиньи и Натальи (2 д., 4 карт.)
Доницетти. « <i>Дон Паскуале</i> »:	1-е действие; 2-е действие (1 карт.) (Сцены и дуэт Дон Паскуале и Малатесты; терцет)
Моцарт. « <i>Свадьба Фигаро</i> »:	1-е действие
Мусоргский. « <i>Борис Годунов</i> »	Сцена в Корчме
Николаи. « <i>Виндзорские проказницы</i> »	Дуэт Миссис Форд и Миссис Педж (1д.)
Пуччини. « <i>Богема</i> »	3 действие (с выхода Мими)
Прокофьев « <i>Обручение в монастыре</i> »	4 картина
Римский-Корсаков. « <i>Псковитянка</i> »	Пролог «Вера Шелога
Римский-Корсаков. « <i>Царская невеста</i> »:	Сцена Любаши и Бомелия (2д.)
Римский-Корсаков. « <i>Сказка о царе Салтане</i> ».	Пролог
Россини. « <i>Севильский цирюльник</i> »	Сцены из 2 действия
.Сметана Б. « <i>Проданная невеста</i> ».	Сцена и дуэт Вашека и Маженки из II действия
Шебалин. « <i>Укрощение строптивой</i> »	Сцена Петруччио и Катарины (2д.)

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Систематическая самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 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:

- Прослушать записи осваиваемого в оперном классе репертуара (арий, речитативов, дуэтов, терцетов и т.д.).
- Самостоятельно работать над нотным и словесным текстом партии: отрабатывать интонационную и ритмическую точности, учить партию наизусть.
- Собирать материал об опере, композиторе (история создания оперы, автор либретто).

В период музыкально-сценических репетиций:

- Выписать вопросы к партии-роли, на которые надо искать ответы.
- Постараться пересказать линию роли.
- Определить исходное, центральное и главное событие оперы (сцены), роли.
- Составить календарь событий оперы – течение роли.
- Записать основные предлагаемые обстоятельства в опере, акте, сцене.
- Зафиксировать события в их последовательности и цели в эпизоде, акте, опере.
- Зафиксировать цепь поступков персонажа с учетом того, что поступок – прямое отражение личности персонажа

- Вскрыть главную мысль оперы (сцены), его сверхзадачу.
- Определить зерно роли, перспективу артиста и перспективу роли.
- Делать упражнение – «поведение в жизни от имени роли».
- Наблюдение за похожими людьми.
- Пройти судьбу оперного героя как свою.
- Найти и актуализировать приемы обретения персонажного сознания – личностного присутствия персонажа в сознании певца-актера, создания внутренне обретенного характера оперного героя как принадлежности персонажной личности.
- «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 сводных и генеральных репетиций:

- Обдумать костюмы, игровые вещи, предметы, грим и т.д. - все, что помогает почувствовать роль.
- Вести постоянную сверку музыкального текста («суфлер» на репетиции).
- Тренировать «зерно» роли. Развитию зерна способствуют: наблюдение за прототипом роли (его манеры, жесты, как ходит, ест, разговаривает и т.д.).
- Записать в роли мизансцены по планировке спектакля.
- Смотреть, анализировать сцены, в которых не занят, обнаруживая связь роли со сквозным действием и сверхзадачей роли и пьесы.
- Восстанавливать импульсы, манки замысла роли (вспоминать самому, сговариваться с партнерами, чтобы не терять природу чувств, тон роли).

Выполнение самостоятельной работы над ролью, соблюдение условий этой работы обогатит вокально-сценическое исполнение партии-роли, сделает его выразительно-действенным, театральным.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе: групповые и индивидуальные психофизические тренинги; этюды и импровизации; ролевые игры; интерактивное общение в ходе репетиций; разбор конкретных ситуаций; внеаудиторная работа.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который может включать:

1. Предоставление особых условий, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,
2. При необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний и умений обучающихся; изменяются способы подачи информации (в зависимости от особенностей);
3. Изменяются методические приемы и технологии:
 - применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);
 - предоставление инструкций как в устной, так и в письменной форме;

– изменение дистанции по отношению к обучающимся во время объяснения задания, демонстрации результата.

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы, т.е. основополагающим для оценки является критерий относительной успешности.

5. Ситуативность учебного процесса предполагает искусственное создание ситуации успеха – побуждение обучающегося с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией; предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в классе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который может включать:

1. Предоставление особых условий, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,

2. При необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний и умений обучающихся; изменяются способы подачи информации (в зависимости от особенностей);

3. Изменяются методические приемы и технологии:

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);

– предоставление инструкций как в устной, так и в письменной форме;

– изменение дистанции по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата.

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы, т.е. основополагающим для оценки является критерий относительной успешности.

5. Ситуативность учебного процесса предполагает искусственное создание ситуации успеха – побуждение обучающегося с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией; предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

Форма проведения аттестации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Обучающимся с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для них предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	1 семестр	ПК-1; ПК-2; ПК-3	-
2	2 семестр	ПК-1; ПК-2; ПК-3	Экзамен
3	3 семестр	ПК-1; ПК-2; ПК-3	-
4	4 семестр	ПК-1; ПК-2; ПК-3	Экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Виды, формы и сроки текущего, промежуточного и итогового контроля

Виды контроля	Оценочные средства	Сроки контроля
Текущий контроль	Собеседование. Проверка выполнения творческих заданий.	В течение семестра
Промежуточная аттестация 1	Экзамен (Исполнение партии-роли в сцене / спектакле)	2 семестр
Промежуточная аттестация 2	Экзамен (Исполнение партии-роли в сцене / спектакле)	4 семестр

1.2 Требования к формам и содержанию промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме публичной защиты обучающимся подготовленной в течение учебного года партии-роли в сценических условиях.

Промежуточная аттестация 1 – экзамен (2 семестр)– выступление обучающегося в партии-роли в оперной сцене.

Промежуточная аттестация 2 – экзамен (4 семестр) проводится в форме публичной защиты обучающимся подготовленной театрально-сценической работы – выступления в оперном спектакле.

1.3 Оценочные средства текущего контроля успеваемости

Требования к выполнению творческого задания:

Шкала оценки		Критерии оценивания
Отлично	зачтено	задание выполнено правильно, в полном объеме; обучающийся проявил творческий подход к его выполнению;
Хорошо		индивидуальное задание выполнено в основном правильно, но имеются незначительные ошибки в техническом отношении
Удовлетворительно		задание в целом выполнено, однако в ходе выполнения задания имеются существенные недостатки, неуверенное использование навыков и приемов выполнения практических задач;
Неудовлетворительно	не зачтено	задание выполнено частично или не выполнено полностью; неполное освоение программного материала

Требования к собеседованию:

Шкала оценки		Критерии оценивания
Отлично	Зачтено	Обучающийся самостоятельно исчерпывающе отвечает на все вопросы преподавателя по содержанию проделанной работы
Хорошо		Обучающийся самостоятельно отвечает на все вопросы преподавателя по содержанию проделанной работы или при помощи дополнительных наводящих вопросов
Удовлетворительно		Обучающийся отвечает на вопросы преподавателя по содержанию проделанной работы при помощи дополнительных наводящих вопросов и/или подсказок преподавателя
Неудовлетворительно	Не зачтено	Обучающийся испытывает значительные затруднения при ответах на вопросы преподавателя по содержанию работы, либо ответы на вопросы отсутствуют

1.4 Критерии оценивания и шкалы отметок результатов освоения дисциплины в ходе промежуточной аттестации

Итоговая оценка выступления обучающегося на экзамене опирается на две группы критериев:

- а) по уровню актерского мастерства (актерской техники)/
 - умение взаимодействовать на сцене с партнерами в ансамбле, с дирижером,
 - умение работать с дирижером и режиссером в ходе репетиционного процесса;
 - умение органично соединять в сценическом движении владение вокальной техникой, музыкальный материал и пластику;
 - осмысленность, целенаправленность, продуктивность физического существования на сценической площадке;

- убедительность создания сценического образа;
- умение «перевоплощаться», верить в «предлагаемые обстоятельства роли», умение распределить и сосредоточить внимание, умение работать с воображаемыми предметами, владеть своим телом, (сценическое движение), степень эмоциональной реакции на происходящее действие, владение собой, своими чувствами, умение контролировать свои сценические чувства и действия;
- точность выполнения мизансценного рисунка роли;
- создание художественного образа в процессе исполнения,
- передача психологических нюансов психологического состояния, характера героя;

б) по уровню вокально-исполнительской культуры и технологии голосообразования:

- точность и грамотность прочтения музыкального и поэтического текстов,
- разборчивость вокального текста (четкость дикции),
- качество (чистота) интонации,
- звучание голоса в отношении позиции, естественности и чистоты тембра, владения звуко-высотным диапазоном, вибрато, полётности, качества опоры, ровности (регистров и гласных), гибкости и подвижности,
- владение звуко-высотным диапазоном,
- владение нюансами,
- соответствие показателей технологической основы эстетической традиции академического пения.

При выставлении оценки учитываются:

Отметка **«отлично / зачтено»**: с учетом вышеперечисленных критериев - создан убедительный музыкально-сценический образ, органично и точно соединены в сценическом движении музыкальный материал и пластику; артистичное, выразительное, вдохновенное исполнение партии. Продемонстрировано выраженное личностное начало исполнителя, владение вокальной техникой, точное интонирование, осмысленное, целенаправленное, психофизическое существование на сценической площадке. Раскрыт вокально-сценический образ роли, выбраны точные средства выразительности. Исполнение отличает артистичная подача, свобода исполнения.

Отметка **«хорошо / зачтено»**: при выполнении вышеуказанных критериев с небольшим количеством недоработок. Исполнение партии достаточно артистичное, выразительное. Создание сценического образа относительно убедительно, но не отличается глубиной эмоционального переживания, сценической выразительностью. При владении техникой пения допущены погрешности, не влияющие на общее впечатление от исполнения. В целом вокально-сценические средства выразительности соответствуют образу роли.

Отметка **«удовлетворительно / зачтено»**: на экзамене обучающийся не показал убедительного владения вокальными и актерскими навыками в создании музыкально-сценического образа. Обучающийся обнаружил невысокий уровень владения вокальной актерской техникой. Исполнение партии невыразительное, недостаточно глубокое знание музыкального материала, наличие технических недостатков: форсированное, расширенное звучание, неустойчивая интонация и (или) низкую позицию, неумение включать защитные голосовые механизмы («прикрытие», «переход» и т.д.), слабое владение голосом в рабочем диапазоне. Отсутствует понимание сценических задач. Обучающийся имеет средние музыкальные и профессиональные данные. Выступление слабое, не выразительное.

Отметка **«не удовлетворительно / не зачтено»** соответствует полному (или почти полному) отсутствию приобретенных профессиональных навыков. Обучающийся не выполнил программу дисциплины.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М.,1978.
2. Захава Б.Е. Вопросы актерского мастерства и режиссуры. – М.,1974.
3. Кристи Г.В. Работа Станиславского в оперном театре. – Л.,1969.
4. Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. – 1983.
5. Пазовский А.М. Дирижер и певец. – М.,1959.
6. Пазовский, А. М. Записки дирижера. – 2-е изд. – М., 1968.
7. Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. – М.,1973.
8. Покровский Б.А. Размышления об опере. – М.,1979.
9. Хайкин, Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле. – Л., 1984.
10. Психология процессов художественного творчества. – Л., 1980.
11. Шаляпин Ф.: В 2 т. М.: Искусство, 1958. Т. 1. 768 с.; 1959. Т. 2. 724 с.

7.2. Рекомендуемая дополнительная литература

12. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. – М.,1952.
13. Марков П.А. Режиссура Вл.И. Немировича-Данченко в музыкальном театре.– М.,1960.
14. Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение. М.,1980.
15. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва : АСТ, 2010. – 160 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).
16. Силатьева И.И. Шаляпин, каким его знали книги. – М.,2001.
17. Силатьева И.И. Путь к интонации : Психология вокально-сценического перевоплощения. – М.: КМК, 2009.
18. Тилес Б.Я. Дирижер в оперном театре. – Л.,1974

7.3. Интернет-ресурсы

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

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания учебной дисциплины «Оперный класс» используются учебные аудитории, оснащенные:

- рояль «Вейнбах», рояль «Москва», учебная доска, 14 стол-парт, стол преподавателя, 28 стульев, 12 стульев с пюпитрами, 4 скамейки (12 посадочных мест), 4 пюпитра;

- Малый зал: рояль «August Forster», рояль «Бостон», скамейка для рояля S-30 (черная), скамейка для рояля S-30.