

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной работе

_____ (О.И. Федоровская)

« ____ » _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.27 Оперный класс

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство

Направленность (профиль) – «Академическое пение»

Квалификация – Концертно-камерный певец. Преподаватель.

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра вокального искусства

**Воронеж
2022**

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.07.2017 г. № 659, учебного плана по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»), утвержденного ученым советом ВГИИ 27.06.2019 г.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры вокального искусства от 19.05.23 г. Протокол № _____

Заведующий кафедрой _____ (З.Д. Солодилова)

Разработчик:

Подкопаев М.И., профессор кафедры вокального искусства _____

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Оперный класс» – освоение теоретических и практических основ исполнительства артиста оперного и музыкального театра, способного практически применять историко-теоретические знания, навыки актерского мастерства, сценического движения и вокальной техники для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа.

Задачи дисциплины:

- изучение и практическое применение законов сценического поведения – от элементов внутренней техники актера до создания художественного образа в пределах сцены (акта) оперы;
- освоение всех стадий работы над партией-ролью;
- выработка профессиональных навыков исполнителя оперных партий;
- музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его способностей, творческой инициативы и артистической индивидуальности.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Оперный класс» входит в состав обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство. Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Основы актерского мастерства», «Танец, сценическое движение», «Актерская пластика», «Сольное пение», «Техническое развитие голоса», «Сценическая речь», «Изучение оперно-ораториального репертуара», «Оперная драматургия», а также учебной (исполнительской) практикой, производственной (исполнительской) практикой, производственной (педагогической) практикой, производственной преддипломной практикой.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	ОПК-2.2 Воспроизводит музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.	Знать: особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения
	ОПК-2.2 Интерпретирует текст музыкального сочинения, записанного традиционными видами нотации с художественно-образной точки зрения.	Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

		<p>Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>
<p>ОПК-6 способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>ОПК-6.2 Постигает музыкальные произведения внутренним слухом и воплощает услышанное в звуке и в нотном тексте. ОПК-6.3 Создает художественный образ в звуке на основе постижения музыкального произведения внутренним слухом.</p>	<p>Уметь: пользоваться внутренним слухом; чисто интонировать голосом; Владеет: навыками целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.</p>
<p>ПК-3 Способен создавать художественный образ в музыкальном спектакле на основе замысла постановщиков (дирижера, режиссера) в условиях сценического представления, концерта, совмещая профессиональное пение с актерской и пластической выразительностью</p>	<p>ПК-3.1 Демонстрирует знание принципов актерской игры на оперной сцене, управления жестом, мимикой, интонацией голоса. ПК-3.2 Исполняет партии (роли) в музыкальных спектаклях, концертах. ПК-3.3 Работает с дирижером, режиссером, членами постановочного коллектива в рамках единого творческого замысла. ПК-3.4 Выполняет постановочные музыкальные и сценические задачи, органично соединяя в сценическом движении музыкальный материал и пластику.</p>	<p>Знает: принципы работы дирижера, режиссера, концертмейстера в оперном классе, специфику работы актера в музыкальном театре; теорию актерского мастерства артиста музыкального театра; содержание и методы самостоятельной работы над партией-ролью; принципы работы над оперным репертуаром</p> <p>Умеет: работать с дирижером и режиссером при постановке музыкального спектакля; находить адекватные средства воплощения художественного образа оперного персонажа на сцене, передавать замысел композитора и решать задачи, поставленные дирижером и режиссером; органично соединять в сценическом движении пение и актерскую игру; анализировать и оценивать музыкальные спектакли, ориентироваться в эстетических концепциях оперного театра;</p> <p>Владеет: навыком правдивого поведения на сцене и умением целесообразно действовать в предлагаемых</p>

		<p>обстоятельствах; приемами пения в ансамбле с партнерами по сценическому действию и в контакте с дирижером;</p>
<p>ПК-4 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной репетиционной ансамблевой работе</p>	<p>ПК-4.1 Определяет задачи репетиционной работы, методы её оптимальной организации в различных условиях; находя наиболее результативные способы решения поставленных исполнительских задач. ПК-4.2 Ведёт репетиционную работу самостоятельно и с концертмейстером. ПК-4.3 Совершенствует культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса музыкально-художественных средств исполнения.</p>	<p>Знает: методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; средства достижения выразительности вокального звучания;</p>
		<p>Умеет: проводить самостоятельную работу с концертмейстером; совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p>
		<p>Владеет: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; коммуникативными навыками в профессиональном общении; профессиональной терминологией.</p>

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах					
		3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего:	337	32	32	64	64	80	65
Аудиторная работа (всего):	337	32	32	64	64	80	65
в том числе:							
Лекции							
Семинары							
Практические занятия (всего):	337	32	32	64	64	80	65
в том числе							
<i>групповые</i>							
<i>мелкогрупповые</i>	337	32	32	64	64	80	65
<i>индивидуальные</i>							
Внеаудиторная работа (всего):							
в том числе:							
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:							
групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности							
Творческая работа (эссе, реферат)							
Самостоятельная работа	203	22	4	26	26	46	79
Экзамены	36						36
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			3		3		Э
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	576					
	ЗЕТ	16					

Учебный процесс по дисциплине «Оперный класс» организуется в форме практических мелкогрупповых занятий. Количество студентов в одной подгруппе – от двух человек.

4.2 Содержание дисциплины

В рамках дисциплины «Оперный класс» студент работает над созданием музыкально-сценического образа в отрывке из музыкально-сценического произведения.

Перед студентом ставится задача тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения жанра, стиля автора и стиля эпохи.

Дисциплина «Оперный класс» предполагает мелкогрупповые занятия (от двух человек) с оперным дирижером, режиссером и концертмейстером в течение 3-8 семестров.

В связи со спецификой дисциплины «Оперный класс» – направленностью учебного процесса на воспитание практических навыков по созданию оперного персонажа и создания 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 этапов работы студента над партией-ролью в оперной сцене:

№	Разделы дисциплины	Содержание этапов и видов учебной деятельности
1.	Формирование музыкально-сценической концепции будущей постановки (музыкально-действенный анализ партитуры оперы).	<i>Изучение оперной партитуры (клавира) оперы</i> , определяющей ее музыкальную, вокальную и сценическую линии, материала для анализа музыкальной драматургии оперы, ее сценических задач. Расшифровка драматургического смысла, событий, отношений действующих лиц, характеристика психологических состояний и чувств. Музыкальное содержание партитуры – основа сценического действия. Синтез музыки и действия, их взаимодействие. Элементы, приемы музыкальной драматургии. Композиторские приемы музыкально-драматического развития: лейтмотивная разработка, драматургия модуляций и гармонических красок, вокальная строчка и оркестр, драматургия речитативов и декламационных построений, музыкальная драматургия.
1.1.	<i>Ознакомление музыкальным материалом оперы.</i>	Начальный этап работы над клавиром и партитурой. Черновое освоение музыкальной ткани, черновой исполнительский вариант. Изучение литературы, связанной с историей исполнения, создания данного произведения, его стилистикой, его художественной, литературной, социальной проблематикой и т.д., уяснения содержания, идеи (сверхзадачи), сквозного действия оперы; установления смысла и логики развивающихся событий; определения места и значения данного отрывка в ходе всего действия в опере; уяснения развития отдельных вокальных партий, их интонационной сферы, лейтмотивных и музыкально-драматургических характеристик.
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.
2.	Работа над партий-ролью	Работа с концертмейстером и дирижером. Самостоятельная работа над музыкальным материалом.
2.1.	<i>Отработка вокальной партии с дирижером на индивидуальных и сводных уроках.</i>	<p>Отработка вокально-технических средств выразительности: 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.</p> <p>Отработка типичных интонационных оборотов в кантиленной оперной мелодике. Взаимодействие кантиленного и декламационного начала как основы построения вокальной партии.</p> <p>«Впевание» партии с дирижером и концертмейстером как средство наибольшего углубления в стиль, характер, форму произведения, его музыкально-образное звучание.</p> <p>Работа над проникновением в персонажное чувство и состояние, тембровой выразительностью голоса и образным интонированием через эмоционально окрашенное осмысление исполнителем каждого происходящего мгновения – переживание персонажного самочувствия и преодоление кризисных ситуаций от имени оперного героя. Нахождение способов исключения потерь образного самочувствия (в частности, феномена «пустых глаз») у исполнителя через осознание исполнителем процесса переживания.</p> <p>Вокальная интонация как ключевой компонент оперы. Модальность интонации. Психологические факторы образно-смыслового интонирования. Паузы. Подтекст. Второй план. Авторское присутствие. Стиль.</p> <p>Работа дирижера и режиссера над выразительностью вокальной интонации через усвоение понятий, характеризующие их сценическую функцию: ключевая интонация, интонационная сфера роли, интонационное зерно роли.</p> <p>Интонационный анализ вокальных партий. Выявление истоков музыкальных интонаций, положенных в основу созданного композитором музыкального образа.</p> <p>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.</p>
2.2.	<i>Музыкальная работа с дирижером над</i>	Работа над развитием умений слышать собственный голос в сочетании с общим звучанием ансамбля, точно звуковысотно

	<i>ансамблями</i>	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
3.	Музыкально-сценические репетиции.	Выбор сценических средств раскрытия оперного образа: перемещение персонажа по плоскости сцены, мимика, жестикация. 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. 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.
4.	Работа над мизансценами.	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 над оперными отрывками: 1) разводка по мизансценам отдельных эпизодов; 2) выстраивание сценического действия в эпизодах и сценах, единство сценического действия и мизансцены; 3) чистка эпизодов и сцен.
5.	Прогонные и генеральные репетиции на сцене	
6.	Публичный показ работы – выступление в оперной сцене (отрывке, акте).	

5 ПОКУРСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

2-й КУРС

На 2 курсе обучение студента музыкально-сценическому действию ведётся в пределах небольшого отрывка. Для этого этапа обучения курса рекомендуются отрывки из произведений зарубежной и отечественной классики 18-19 вв., опер современных отечественных композиторов преимущественно комедийного или лирического плана, а также несложные отрывки из классических оперетт. При этом материалом для 2-го курса должны являться отрывки, не представляющие для студентов больших вокально-технических трудностей и по возможности наиболее простых по характеру сценического действия.

Отрывки из опер зарубежных композиторов исполняются, как правило, на 2-м курсе в переводе (на русском языке).

В течение учебного года каждый студент 2-го курса должен освоить 1-2 отрывка музыкально-сценического произведения.

Рекомендуемые оперные отрывки для 2-го курса

<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 Спарафучилия (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 сват</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)

3-й КУРС

На 3 курсе продолжается работа над партией-ролью, над созданием музыкально-сценического образа.

Занятия в оперном классе отличаются на данном этапе подбором более крупных и сложных, психологически углубленных, эмоционально насыщенных отрывков.

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

Перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения жанра, стиля автора и стиля эпохи. Большое значение придается также подготовительному изучению самим студентом материала партии-роли.

Процесс работы тот же, что и на втором курсе, но перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения.

Продолжается работа над укреплением всех элементов актерского мастерства, более точным воплощением музыки в сценическом действии, над определением сквозного действия каждого образа, его внутренней и внешней характеристики, обуславливающей все поведение певца-актера при исполнении им данной партии-роли. Повышаются требования к овладению внешней выразительностью, к четкости мизансцены.

Разрешается исполнение отрывков из опер зарубежных композиторов на языке оригинала при выполнении точного перевода текста и отработке произносительной (фонетической) стороны текста.

Рекомендуемые оперные сцены и отрывки для 3 курса

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

4-й КУРС

На 4 курсе продолжается углубленная работа над партией-ролью, над созданием музыкально-сценического образа в масштабе большой сцены (целого акта или всей оперы). Занятия в оперном классе отличаются на данном этапе подбором сложных, психологически углубленных, эмоционально насыщенных партий.

Перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения жанра, стиля автора и стиля эпохи. Большое значение придается также подготовительному изучению самим студентом материала партии-роли.

Процесс работы тот же, что и на предыдущих курсах, но перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения.

Продолжается работа над укреплением всех элементов актерского мастерства, более точным воплощением музыки в сценическом действии, над определением сквозного действия каждого образа, его внутренней и внешней характеристики, обуславливающей все поведение певца-актера при исполнении им данной партии-роли. Повышаются требования к овладению внешней выразительностью, к четкости мизансцены.

К концу 4-го курса студент должен:

- свободно ориентироваться в вокальных партиях всей оперы;
- распределять свои силы на протяжении сцены или акта (создавать перспективу роли);
- уметь создать музыкально-сценический образ в оперном отрывке.

От студента требуется свободное и уверенное владение ранее приобретенными навыками. Особое значение приобретают творческая инициатива студента, его умение самостоятельно систематически и планомерно работать.

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе:

- мелко-групповые и индивидуальные психофизические тренинги;
- этюды и импровизации;
- ролевые игры;
- интерактивное общение в ходе постановочного процесса;
- разбор конкретных ситуаций.

Для студентов 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 студентов; 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 студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией; предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

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 в о в н е – 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.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Виды контроля	Формы контроля	Сроки контроля
Текущий контроль	Собеседование. Контроль самостоятельной работы студентов.	В течение семестра
Промежуточная аттестация	Зачет – выступление в партии-роли в сцене/акте из оперы (оперетты)	4, 6 семестры
	Экзамен – выступление в партии-роли в сцене/акте из оперы (оперетты)	8 семестр

8.2 Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации

Примерные вопросы для собеседования в ходе текущего контроля

1. Оперные жанры.
2. Время возникновения первой оперы.
3. Виднейшие мастера-создатели опер.
4. Драматургия оперы: краткие сведения о творчестве композитора, написавшего оперу. Сюжет оперы, либретто, основные действующие лица. Замысел композитора.
5. Основные черты оперы-серия.
6. Основные черты оперы-семи-серия.
7. Основные черты оперы-семи-буффо.
8. Анализ музыкального эпизода (сцены) исполняемого отрывка.
9. Средства музыкальной выразительности, которые способствуют раскрытию идейной направленности композитора.
10. Технологические моменты, влияющие на качество исполнения певца.
11. Лейтмотивы в опере.
12. Сквозное действие в опере.
13. Музыкальные характеристики персонажей.
14. Кульминация в опере (акте, сцене).
15. Значение либретто оперы.

8.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации – зачет (4, 6 семестр) и экзамен (8 семестр)

Промежуточная аттестация проводится в форме публичной защиты студентом подготовленной в течение учебного года работы – выступления в партии-роли в сцене/акте из оперы (оперетты) (1-2 работы музыкально-сценических отрывках).

На экзамен в 8 семестре выносятся показ выпускной квалификационной работы.

Примерный список музыкально-сценических отрывков:

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

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

8.4 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения

Оценка выступления студента на зачете (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 «перевосплататься», 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 звуковысотным диапазоном, вибрато, полетности, качества опоры, ровности (регистров и гласных), гибкости и подвижности,
- владение звуковысотным диапазоном,
- владение нюансами.

Результаты обучения по дисциплине, показанные студентами на зачете, оцениваются по шкале *«зачтено» / «не зачтено»*. Оценка объявляется студенту по окончании заседания кафедры, выставляется в зачетную книжку и экзаменационную ведомость.

Результаты обучения по дисциплине, показанные студентами на экзамене, оцениваются по четырех-бальной шкале: *«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»*. Оценка объявляется студенту по окончании заседания кафедры, выставляется в зачетную книжку и экзаменационную ведомость.

При оценивании учитываются:

Отметка **«зачтено» / («отлично»)** 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 **«зачтено» / («хорошо»)** – 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 **«зачтено» / («удовлетворительно»)** с учетом вышеперечисленных критериев – студент не показал убедительного владения вокальными и актерскими навыками в создании музыкально-сценического образа. Исполнение партии невыразительное, недостаточно глубокое знание музыкального материала, наличие технических недостатков: форсированное, расширенное звучание, неустойчивая интонация, слабое владение голосом в рабочем диапазоне. Отсутствует понимание сценических задач. Студент имеет средние музыкальные и профессиональные данные.

Отметка **«не зачтено» / («неудовлетворительно»)** соответствует полному (или почти полному) отсутствию приобретенных профессиональных навыков. Студент не выполнил программу дисциплины. Компетенции не сформированы полностью: сформированность заявленных дескрипторов компетенций менее чем 51% (в соответствии с картами компетенций ОПОП).

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФОС по дисциплине оформляется как приложение к рабочей программе и представлен в виде отдельного документа ОПОП.

10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Проведение практики может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на практическую подготовку, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (в том числе, сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса прохождения практики, выбор мест прохождения практики с учетом состояния здоровья и требования по доступности.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты прохождения практики и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации.

Необходимость создания индивидуальных условий прохождения практики и аттестации обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий практических занятий, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

11.1 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.

11.2 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

11.3 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)

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория необходимой мебелью (выгородки, табуреты, ширмы), рояль, нотные пюпитры.

13 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры

от “ ____ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры

от “ ____ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры

от “ ____ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____