

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Кириченко Наталья Николаевна

Должность: И. о. заведующей кафедрой академического пения и хорового дирижирования

Дата подписания: 21.06.2024 23:09:32

Уникальный программный ключ:

76ee1dd40782f299d3157f9a998eab47b66ba1b5

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет Консерватория
Кафедра академического пения и оперной подготовки

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой
академического пения и
оперной
подготовки

 Н.Н. Кириченко
«11» июня 2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09 ОПЕРНАЯ СТУДИЯ**

Направление подготовки (специальность) 53.04.02 – Вокальное искусство

Магистерская программа – Академическое пение

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Форма обучения – очная

**Краснодар
2024**

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Оперная студия» обязательной части Блока 1 очной формы обучения по направлению подготовки 53.04.02 – Вокальное искусство, профиль подготовки (специализированная магистерская программа) – Академическое пение, в 1-4 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 – Вокальное искусство, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. № 82, и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Народная артистка России, профессор,
ген. директор ГКБУК КК
«Краснодарская филармония имени
Г.Ф. Пономаренко»

Пономаренко В.И.

заслуженная артистка РФ,
зав. кафедрой академического пения и оперной
подготовки, профессор

Кириченко Н.Н.

Составитель:

заслуженный артист Бурятской АССР, профессор

Косенко В.С.

доцент

Осадчая Е.Ю.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического пения и оперной подготовки «11» июня 2024 г., протокол № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций.	4
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	16
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	17
6.1. Контроль освоения дисциплины	17
6.2. Фонд оценочных средств	18
6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.	19
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	19
7.1. Основная литература	19
7.2. Дополнительная литература	20
7.3. Периодические издания	20
7.4. Интернет-ресурсы	20
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	20
7.6. Программное обеспечение	23
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	23
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	25

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины определяется необходимостью практического освоения обучающимися комплекса навыков, необходимых для создания партии-роли в рамках целого учебного спектакля.

Задачи дисциплины:

1. Научить магистранта применять актерские навыки, приобретенные на ранних этапах обучения, в условиях максимально приближенным к профессиональным театральным-производственным условиям работы.
2. Освоить компоненты оперного спектакля: пение с оркестром, исполнение на широком зрителе в условиях публичного показа.
3. Продолжить работу магистрантов с основными стилями в оперной драматургии и национальными оперными школами.
4. Максимально подготовить магистранта к самостоятельной творческой работе над материалом оперной партии-роли.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Обучающийся по основной образовательной программе 53.04.02 – Вокальное искусство, профиль подготовки (специализированная магистерская программа) – Академическое пение должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП высшего образования направлений подготовки в области музыкального искусства уровня «бакалавриат».

Дисциплина «Оперная студия» связана со следующими дисциплинами и практиками: «Сольное пение», «Сценическая подготовка и актерское мастерство», «Изучение оперных партий», «Мастера вокального искусства», «Исполнительская практика».

В основе курса лежат мелкогрупповые занятия, которые позволяют магистрантам совершенствовать свой профессиональный уровень исполнительского мастерства, расширять свой репертуар, изучая вокальные произведения классических и современных, русских и зарубежных композиторов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-3. Способен применять знания в	• оперный классический	• выстраивать интерпретацию и	• опытом восприятия,

области организации менеджмента в сфере искусства, планирования финансового обеспечения музыкально-театральной концертной деятельности посредством собственной сольной и ансамблевой исполнительской деятельности.

сольный ансамблевый репертуар

- специфику оперной исполнительской деятельности
- оперную музыку различных авторов

и сценическое решение оперной вокальной партии

- основные технические приемы и согласование их в оперном исполнительстве
- использовать различные приемы вокальной техники, сценического движения и актерского мастерства при подготовке партий из опер различных стилей, эпох.

анализа сценического воплощения партии из оперы или ее отрывка

- опытом восприятия, анализа и исполнения оперной музыки
- подготовкой концертному исполнению партии в оперном спектакле, умением работать с дирижером и режиссером оперного спектакля.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часов).

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу ассистентов-стажеров и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ПЗ	МГЗ	СР	
1	Работа над партией – ролью в рамках отдельных картин и актов.	1			32	22	индивидуальная работа с обучающимся; экзамен, 18
2	Участие в учебных спектаклях оперной студии в ролях второго плана	2			36	72	индивидуальная работа с обучающимся; экзамен
3	Участие в учебных спектаклях оперной студии в главных и второстепенных ролях своего амплуа.	3			32	13	индивидуальная работа с обучающимся; постановка отдельных сцен экзамен, 27

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.

Особое значение на этапе изучения текста приобретает работа с дирижером (индивидуальные уроки с певцом, спевки). В процессе этих занятий, помимо решения художественных задач и вопросов интерпретации, следует обращать сугубое внимание на чисто технологические моменты: чистоту интонации, правильное распределение дыхания, четкость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, фразировку, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамблях и т. д.

В практической работе над отрывками студент учится 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 голосов и т. п.

В процессе практических занятий дирижер должен рассказать студентам о специфике стиля данного произведения и характере его исполнения. Необходимо продолжить начатое на 2-ом курсе обучение студентов основам музыкальной драматургии, объяснять роль лейтмотивов, оркестровых тембров и других средств музыкальной выразительности в развитии образа.

Особенно важно научить певца, вдумчиво изучая нотную запись, раскрывать намерения композитора. Студента нужно приучить к тому, что основным источником в ознакомлении и дальнейшем изучении оперы должен служить самый текст авторской партитуры или клавира, а не его готовое прочтение кем-либо, студент должен выработать в себе умение подходить к изучению и осмыслению музыки и текста оперы «заново», как бы «в первый раз». Это отнюдь не исключает хорошего знакомства студента с оперной литературой, а также того, что он мог ранее неоднократно слышать данное произведение в той или иной трактовке.

Самостоятельная работа: освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.

5

<p>Тема 1.3. Сценические репетиции.</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> После ознакомления с музыкой оперы и ее содержанием начинается предварительный разбор роли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фантазирование о роли (сочинение жизненных обстоятельств, не предусмотренных фабулой пьесы, фантазирование о прошлом героя с целью создания его биографии). - детальное выяснение всех <i>предлагаемых обстоятельств</i>, данных в музыке и в тексте, и дофантазирование актером недостающих предлагаемых обстоятельств. - выявление сверхзадачи (главной идеи) как всего произведения, так каждой отдельной роли - выяснение природы основных конфликтов в данном произведении - изучение эпохи, быта, а также ознакомления с литературным и иконографическим материалом. <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	<p>8</p> <p>6</p>	<p>ПК-3</p>
<p>Тема 1.4. Работа над мизансценами</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> Работа над мизансценами во многом знакома студентам по курсу «Оперный класс». Возрастает уровень сложности материала в качественном и количественном отношении.</p> <p>Создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии постепенно: от выполнения простых психофизических действий до решения крупных психологических задач.</p> <p>Одновременно с выполнением намеченной линии действия вырабатываются и окончательно устанавливаются мизансцены.</p> <p>По линии музыкально-словесного действия на сценических репетициях внимание должно быть сосредоточено на донесении текста через осмысленное, выразительное и четко пропетое слово. Постоянными требованиями являются: хорошая четкая дикция, осмысленность произносимого текста, активность, действенность слова.</p> <p>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, а главное, чтобы оно не только не нарушало, а сливалось со звучащей музыкальной тканью в одно органичное целое.</p> <p>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.</p>	<p>8</p>	<p>ПК-3</p>

	<p>Параллельно со сценическими репетициями необходимо систематически возвращаться к чисто музыкальной работе с целью совершенствования вокальной стороны партии-роли.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	5	
Раздел 2. Участие в учебных спектаклях оперной студии в ролях второго плана			
<p>Тема 2.1. Ознакомление с материалом принятым к работе.</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> Работа над любой ролью должна начинаться с прослушивания музыки и уяснения ее содержания, ее идейно-смысловой направленности. Какой бы ни была роль (главной или второстепенной), важно, чтобы магистрант познакомился с музыкой всего произведения и прочитал его либретто и литературный первоисточник. Это необходимо для понимания сквозного действия всей оперы или оперетты, установления смысла и логики развивающихся событий, определения места и значения данной роли в драматургии всего произведения. Желательно, чтобы ассистент знал историю создания данной оперы и ее место в ряду сочинений автора.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	9	ПК-3
		18	
<p>Тема 2.2. Работа над музыкальным текстом.</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> Работа над текстом разворачивается одновременно в трех основных направлениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работа с преподавателями (режиссером, дирижером). 2. Работа с концертмейстером. 3. Самостоятельная работа. <p>Совместные практические занятия должны быть посвящены разбору мыслей, определению подтекста (целей и задач), установлению линии мысли (сюда относятся и внутренние монологи) и линии видения. Этот разбор также должен подкрепляться анализом музыки: музыкальной интонации, приданной композитором данному тексту, (вокальная строчка и ее музыкальное сопровождение). Необходимо, чтобы концертмейстер требовал от певца самостоятельной работы, задавая ему на дом посильные уроки и заставляя его в своем присутствии разбираться в нотном тексте.</p> <p>Особое значение на этапе изучения текста приобретает работа с дирижером (индивидуальные уроки с певцом, спевки). В процессе этих занятий, помимо решения художественных задач и вопросов интерпретации, следует обращать сугубое внимание на чисто технологические моменты: чистоту интонации, правильное распределение дыхания, четкость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, фразировку, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамблях и т. д.</p> <p>В практической работе над отрывками студент учится контакту с дирижером. Молодой певец должен понять и ощутить, что смысл контакта заключается не в том, что</p>	9	ПК-3

	<p>сценических репетициях внимание должно быть сосредоточено на донесении текста через осмысленное, выразительное и четко пропетое слово. Постоянными требованиями являются: хорошая четкая дикция, осмысленность произносимого текста, активность, действенность слова.</p> <p>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, а главное, чтобы оно не только не нарушало, а сливалось со звучащей музыкальной тканью в одно органичное целое.</p> <p>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.</p> <p>Параллельно со сценическими репетициями необходимо систематически возвращаться к чисто музыкальной работе с целью совершенствования вокальной стороны партии-роли.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	18	
Раздел 3. Участие в учебных спектаклях оперной студии в главных и второстепенных ролях своего амплуа.			
<p>Тема 3.1. Ознакомление с материалом принятым к работе</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> Работа над текстом разворачивается одновременно в трех основных направлениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работа с преподавателями (режиссером, дирижером). 2. Работа с концертмейстером. 3. Самостоятельная работа. <p>Одновременно с осуществлением анализа музыки и осознанием действенного содержания рекомендуется начинать учить партию. Тогда у исполнителя не будет механического произнесения текста (отсутствия мысли). При этом концертмейстер должен знать требования дирижера и режиссера, проводя со студентами занятия по разучиванию ими своих партий.</p> <p>Особое значение на этапе изучения текста приобретает работа с дирижером (индивидуальные уроки с певцом, спевки). В процессе этих занятий, помимо решения художественных задач и вопросов интерпретации, следует обращать сугубое внимание на чисто технологические моменты: чистоту интонации, правильное распределение дыхания, четкость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, фразировку, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамблях и т. д.</p>	8	ПК-3

	<p>В практической работе над отрывками студент учится 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 голосов и т. п.</p> <p>В процессе практических занятий дирижер должен рассказать студентам о специфике стиля данного произведения и характере его исполнения. Необходимо продолжить начатое на 2-ом курсе обучение студентов основам музыкальной драматургии, объяснять роль лейтмотивов, оркестровых тембров и других средств музыкальной выразительности в развитии образа.</p> <p>Особенно важно научить певца, вдумчиво изучая нотную запись, раскрывать намерения композитора. Студента нужно приучить к тому, что основным источником в ознакомлении и дальнейшем изучении оперы должен служить самый текст авторской партитуры или клавира, а не его готовое прочтение кем-либо, студент должен выработать в себе умение подходить к изучению и осмыслению музыки и текста оперы «заново», как бы «в первый раз». Это отнюдь не исключает хорошего знакомства студента с оперной литературой, а также того, что он мог ранее неоднократно слышать данное произведение в той или иной трактовке.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	4	
<p>Тема 3.2. Работа над музыкальным текстом.</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> После ознакомления с музыкой оперы и ее содержанием начинается предварительный разбор роли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление сверхзадачи (главной идеи) как всего произведения, так каждой отдельной роли - выяснение природы основных конфликтов в данном произведении - изучение эпохи, быта, а также ознакомления с литературным и иконографическим материалом. <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	8	ПК-3
<p>Тема 3.3. Сценические репетиции.</p>	<p><u>Индивидуальные занятия</u> Создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии постепенно: от выполнения простых психофизических действий до решения крупных психологических задач.</p>	8	ПК-3

	<p>Одновременно с выполнением намеченной линии действия вырабатываются и окончательно устанавливаются мизансцены.</p> <p>По линии музыкально-словесного действия на сценических репетициях внимание должно быть сосредоточено на донесении текста через осмысленное, выразительное и четко пропетое слово. Постоянными требованиями являются: хорошая четкая дикция, осмысленность произносимого текста, активность, действенность слова.</p> <p>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, а главное, чтобы оно не только не нарушало, а сливалось со звучащей музыкальной тканью в одно органичное целое.</p> <p>Параллельно со сценическими репетициями необходимо систематически возвращаться к чисто музыкальной работе с целью совершенствования вокальной стороны партии-роли.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	3	
<p>Тема 3.4. Работа над мизансценами</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> Работа над любой ролью должна начинаться с прослушивания музыки и уяснения ее содержания, ее идейно-смысловой направленности. Какой бы ни была роль (главной или второстепенной), важно, чтобы магистрант познакомился с музыкой всего произведения и прочитал его либретто и литературный первоисточник. Это необходимо для понимания сквозного действия всей оперы или оперетты, установления смысла и логики развивающихся событий, определения места и значения данной роли в драматургии всего произведения. Желательно, чтобы ассистент знал историю создания данной оперы и ее место в ряду сочинений автора.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	8	ПК-3
Раздел 4. Выпуск и показ дипломного спектакля в рамках работы оперной студии.			
<p>Тема 4.1. Ознакомление с материалом принятым к работе</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> Работа над любой ролью должна начинаться с прослушивания музыки и уяснения ее содержания, ее идейно-смысловой направленности. Какой бы ни была роль (главной или второстепенной), важно, чтобы ассистент познакомился с музыкой всего произведения и прочитал его либретто и литературный первоисточник. Это необходимо для понимания сквозного</p>	6	ПК-3

	<p>действия всей оперы или оперетты, установления смысла и логики развивающихся событий, определения места и значения данной роли в драматургии всего произведения. Желательно, чтобы магистрант знал историю создания данной оперы и ее место в ряду сочинений автора.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	6	
<p>Тема 4.2. Работа над музыкальным текстом.</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u></p> <p>Совместные практические занятия должны быть посвящены разбору мыслей, определению подтекста (целей и задач), установлению линии мысли (сюда относятся и внутренние монологи) и линии видения. Этот разбор также должен подкрепляться анализом музыки: музыкальной интонации, приданной композитором данному тексту, (вокальная строчка и ее музыкальное сопровождение).</p> <p>Одновременно с осуществлением анализа музыки и осознанием действенного содержания рекомендуется начинать учить партию. Тогда у исполнителя не будет механического произнесения текста (отсутствия мысли). При этом концертмейстер должен знать требования дирижера и режиссера, проводя со студентами занятия по разучиванию ими своих партий.</p> <p>Особое значение на этапе изучения текста приобретает работа с дирижером (индивидуальные уроки с певцом, спевки). В процессе этих занятий, помимо решения художественных задач и вопросов интерпретации, следует обращать сугубое внимание на чисто технологические моменты: чистоту интонации, правильное распределение дыхания, четкость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, фразировку, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамблях и т. д.</p> <p>В практической работе над отрывками студент учится 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.</p> <p>В процессе практических занятий дирижер должен рассказать студентам о специфике стиля данного произведения и характере его исполнения. Необходимо продолжить начатое на 2-ом курсе обучение студентов основам музыкальной драматургии, объяснять роль лейтмотивов, оркестровых тембров и других средств музыкальной выразительности в развитии образа.</p> <p>Особенно важно научить певца, вдумчиво изучая нотную запись, раскрывать намерения композитора. Студента нужно приучить к тому, что основным источником в ознакомлении и дальнейшем изучении оперы</p>	6	ПК-3

	<p>должен служить самый текст авторской партитуры или клавира, а не его готовое прочтение кем-либо, студент должен выработать в себе умение подходить к изучению и осмыслению музыки и текста оперы «заново», как бы «в первый раз». Это отнюдь не исключает хорошего знакомства студента с оперной литературой, а также того, что он мог ранее неоднократно слышать данное произведение в той или иной трактовке.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	5	
<p>Тема 4.3. Сценические репетиции.</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> После ознакомления с музыкой оперы и ее содержанием начинается предварительный разбор роли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фантазирование о роли (сочинение жизненных обстоятельств, не предусмотренных фабулой пьесы, фантазирование о прошлом героя с целью создания его биографии). - детальное выяснение всех <i>предлагаемых обстоятельств</i>, данных в музыке и в тексте, и дофантазирование актером недостающих предлагаемых обстоятельств. - выявление сверхзадачи (главной идеи) как всего произведения, так каждой отдельной роли - выяснение природы основных конфликтов в данном произведении - изучение эпохи, быта, а также ознакомления с литературным и иконографическим материалом. <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	6	ПК-3
<p>Тема 4.4. Работа над мизансценами</p>	<p><u>Мелкогрупповые</u> Создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии постепенно: от выполнения простых психофизических действий до решения крупных психологических задач.</p> <p>Одновременно с выполнением намеченной линии действия вырабатываются и окончательно устанавливаются мизансцены.</p> <p>По линии музыкально-словесного действия на сценических репетициях внимание должно быть сосредоточено на донесении текста через осмысленное, выразительное и четко пропетое слово. Постоянными требованиями являются: хорошая четкая дикция, осмысленность произносимого текста, активность, действенность слова.</p> <p>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</p>	6	ПК-3

	<p>введено в линию действия, освоено так, чтобы стало своим, неотъемлемым, а главное, чтобы оно не только не нарушало, а сливалось со звучащей музыкальной тканью в одно органичное целое.</p> <p>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.</p> <p>Параллельно со сценическими репетициями необходимо систематически возвращаться к чисто музыкальной работе с целью совершенствования вокальной стороны партии-роли.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> освоение пройденного материала, работа над техническими сложностями.</p>	5	
Вид итогового контроля		ЭКЗ АМЕ Н	
ВСЕГО: 324 часов / 9 з. е.			

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО освоение дисциплины «Оперная студия» проводится в форме мелкогрупповых занятий. Освоение дисциплины направлено на воспитание гармоничной личности и формирование широкого исполнительского диапазона и творческих возможностей артиста в сфере профессиональной деятельности. Изучение модуля происходит с ориентацией на основной вид деятельности академического вокалиста.

При подготовке магистрантов по направлению подготовки 53.04.02 – Вокальное искусство применяются следующие образовательные технологии:

- технологии проектного обучения (планирование и проектирование деятельности по достижению результата – продукта деятельности: концертного выступления);
- технологии проблемно-диалогического личностно-ориентированного обучения, которые реализуются в интерактивных формах проведения занятий: диалог, дискуссия, разбор ситуаций из творческой и педагогической практики, игровые формы проведения занятий (ролевые, организационно-деятельностные);
- информационные технологии – использование ресурсов Интернета, электронных учебников и учебно-методических пособий, работа с современными профессиональными базами данных и информационными справочными системами, работа с фонотекой, видеотекой, фильмотекой.

Мелкогрупповые занятия по дисциплине «Оперная студия» составляют 124 часа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Текущий контроль освоения дисциплины и оценочные средства

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости магистрантов по дисциплине производится в следующих формах:

- контрольный урок;
- оценка самостоятельной работы.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1.1. Работа с обучающимся предполагает проверку:

- способности магистранта к созданию крупного и сложного, психологически углубленного, эмоционально насыщенного образа;
- тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения и освоения жанра, стиля автора и стиля эпохи;
- актерского мастерства, более тонким и 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;
- внешней выразительностью: пластике, жесту, особенностям манер, характерных для данной эпохи, сословия и данной роли, умению носить костюм, обращению с аксессуарами (плащом, шпагой, веером, музыкальными инструментами и т. п., к четкости мизансцены;
- умения ориентироваться в сложных условиях целого оперного спектакля, распределить свои силы на протяжении нескольких актов оперы (создать перспективу партии-роли).

6.1.2. Контрольный урок

На контрольных уроках магистрант должен выполнить следующие требования:

1. Исполнить подготовленную оперную сцену.
2. Иметь план работы и программы по семестрам

6.1.3. Задания для самостоятельной работы:

Организация занятий в оперной студии должна максимально приближаться к условиям подготовки спектакля в профессиональном театре. Эта задача находит свое отражение в особых требованиях к самостоятельной работе ассистента.

Самостоятельные занятия магистранта являются неотъемлемой частью всех этапов работы над ролью, будь то ознакомление с материалом, предварительная работа по выяснению предлагаемых обстоятельств, работа над текстом или поиски внешней выразительности и актерских

приспособлений. В конечном итоге, одна из важнейших задач курса «Оперная студия» состоит в том, чтобы научить магистранта *самостоятельно* решать все важнейшие вопросы создания роли. Поэтому на каждом этапе обучения преподаватели (режиссер и дирижер) и концертмейстер должны всячески стимулировать инициативу обучающегося и, давая домашние задания, заставлять их вести самостоятельную работу по изучению, как самой роли, так и привлекаемому дополнительному музыкальному, литературному материалу.

6.2. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация по результатам семестра осуществляется в форме зачета и экзамена.

Экзамен осуществляется в форме сценического выступления и имеет следующие требования:

На экзамен в конце 1,2,3 семестра выносятся не менее 2-х, по возможности, разнохарактерных работы в объеме либо целой картины (развернутой сцены), либо – двух-трех сцен, характеризующих различные моменты жизни данного действующего лица.

Материалом для работы магистрантов могут стать роли второго плана в спектаклях оперной студии. Основными критериями оценки являются:

- действенное, осмысленное пение
- умение видеть дирижера, как бы не глядя на него
- способность к перевоплощению
- музыкальное и сценическое исполнение с учетом стилевых особенностей материала
- техника владения костюмом и реквизитом
- умение вести сквозную линию действия в рамках заданного материала
- общение с партнерами
- ансамблевое пение

Кроме своей основной работы, магистранты продолжают принимать участие в спектаклях оперной студии – массовых хоровых сценах, небольших эпизодических ролях. Результат этой работы также учитывается при выведении общей оценки.

Экзамен в конце 4 семестра осуществляется в форме сценического выступления и имеет следующие требования:

1. На экзамен в конце 4 семестра выносятся не менее 2-х, по возможности, разнохарактерных работ в объеме половины партии-роли. Желательно, чтобы одна из ролей была главной, а другая второстепенной.
2. На экзамен выносятся показ не менее 2-х разнохарактерных и различных по амплу партий-ролей.

За время занятий в оперной студии каждый магистрант должен исполнить не менее двух главных партий и несколько второстепенных ролей.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.

Оценка знаний, умений, навыков магистрантов в форме экзамена опирается на перечисленные критерии в следующем порядке:

Оценка «отлично» ставится за исполнение, характеризующееся глубоким проникновением в художественный замысел музыкального произведения, убедительностью трактовки, выразительностью и эмоциональностью исполнения; уверенным владением вокальной техникой; умением слышать и корректировать звучание; при убедительной интерпретации, яркости образного мышления, сценической свободе, понимании стиля, художественном вкусе, культуре исполнения, точности прочтения и исполнения текста.

Оценка «хорошо» ставится за исполнение менее яркое, в котором авторский текст передан верно, но трактовка менее убедительна, не во всем выразительна; при небольших интонационных погрешностях, неточном произношении текста на иностранных языках.

Оценка «удовлетворительно» ставится за исполнение, в котором трактовка музыкального произведения малоубедительна, исполнение маловыразительно, встречаются ритмические и темповые неточности, интонационные погрешности.

Оценка «неудовлетворительно» ставится за исполнение, в котором допускаются грубые неточности в донесении авторского текста, неубедительность трактовки, допускаются ритмические, темповые ошибки; при несоответствии репертуара, неточности в исполнении музыкального и текстового материала, несоответствие стиля исполняемого произведения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература

1. Осадчая, Е. Ю. Работа над ролью в оперной студии : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство / Е. Ю. Осадчая ; М-во культуры Рос. Федерации ; КГИК. – Краснодар : [б. и.], 2019. – 86 с. : нот. – Текст (визуальный) : непосредственный.
2. Популярные оперные арии = Well-Known Operatic Arias : для сопрано в сопровождении фортепиано / сост. Н. И. Богданова. – Москва : Музыка, 2002. – 80 с. – ISBN 979-0-706373-69-0. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
3. Популярные оперные арии = Well-Known Operatic Arias : для тенора в сопровождении фортепиано / сост. Н. И. Богданова. – Москва : Музыка, 2014. – 62, [1] с. – ISBN 979-0-706373-71-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
4. Стеблянко, А. А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его величество звук : учебное пособие / А. А. Стеблянко. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 45 с. + DVD. –

(Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст (визуальный) : непосредственный.

5. Приходовская, Е. А. Оперная драматургия : учебное пособие / Е. А. Приходовская. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2015. – 78, [1] с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст (визуальный) : непосредственный

7.2. Дополнительная литература

1. Смелкова, Т. Д. Академическое пение в современном образовательном пространстве : учебно-методический комплекс : бакалавриат по направлению 53.03.03 "Вокальное искусство", профиль "Академическое пение" : учебно- методическое пособие для студентов вузов / Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 411, [1] с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст (визуальный) : непосредственный.
2. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : речь, слова, голос / Э. Сарабьян. – Москва : АСТ,2010. - 160 с. - Текст (визуальный) : непосредственный.
3. Верди, Д. Сцена и дуэт Аиды и Амнерис : для сопрано и мецо-сопрано с сопровождением фортепиано / Д. Верди. – Москва : Государственное Музыкальное Издательство, 1937. – 18 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473248> (дата обращения: 03.03.2024). – Из электронного фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского. – Музыка : электронная.

7.3. Периодические издания

1. Медиатека
2. Музыкальная академия
3. Музыкальное просвещение
4. Музыка и время
5. Музыкальная академия
6. Музыкальная жизнь
7. Музыкальное обозрение
8. Музыковедение
9. Музыкант-классик
10. Старинная музыка
11. Педагогика
12. Справочник руководителя учреждения культуры
13. Фортепиано
14. Художественное образование
15. Piano Форум

7.4. Интернет-ресурсы

Mariinsky TV

<https://www.mariinsky.tv/>

Classic online

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

LP/Petrucci Music library

<https://multicolib.org/resource/imslp-petrucci-music-library-website>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Магистрантом ведется работа над партией-ролью, над созданием музыкально-сценического образа. Вместе с тем, занятия на данном этапе отличаются подбором более крупного и сложного, психологически углубленного, эмоционально насыщенного материала (развернутые сцены, отдельные картины, действия, а также целые роли второго положения в спектаклях оперной студии).

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

Выбирается репертуар из русских и зарубежных классических опер.

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

Продолжается работа над укреплением всех элементов актерского мастерства, более тонким и 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: пластике, жесту, особенностям манер, характерных для данной эпохи, сословия и данной роли, умению носить костюм, обращению с аксессуарами (плащом, шпагой, веером, музыкальными инструментами и т. п.), к четкости мизансцены.

На втором курсе показ отрывков в театральных костюмах является обязательным.

В третьем семестре процесс работы над музыкально-сценическим образом проводится на тех же основах, что и в предыдущих семестрах, но при более высоких требованиях к профессиональным качествам вокалистов. Среди важнейших задач – умение органично вестись в один из базовых спектаклей оперной студии. Особое значение приобретает творческая инициатива магистранта, его умение самостоятельно работать.

Четвёртый семестр является переходным этапом от работы учебной к работе профессиональной. Он связан с выпуском и неоднократным показом дипломного спектакля на публике. Каждый спектакль предполагает обязательный разбор и корректировку со стороны руководителей курса. От исполнения к исполнению роль должна расти,

руководимая сознанием будущего актера при контроле преподавателей.

Задача – закрепить и развить в процессе практической работы основные профессиональные навыки, которые педагоги воспитали у магистрантов на протяжении двух лет обучения.

Важной задачей обучения курса «Оперная студия» является ознакомление магистрантов с основными стилями в оперной драматургии и национальными оперными школами. Необходимо, чтобы за этот срок магистрант получил практическое представление о немецкой, французской, итальянской, русской классической опере, а также познакомился с наиболее интересными образцами современной оперы.

Не менее важно, чтобы каждый магистрант в процессе обучения данной дисциплине мог показаться в разноплановых ролях, не замыкаясь на исполнении однотипных характеров.

Последовательность **основных этапов работы над ролью** сохраняется. Как и оперном классе, она состоит из: ознакомления с материалом, предварительной работы над партией-ролью, работой над текстом, сценических репетиций и работой над мизансценами. Принципиально меняется качество и объем материала. В отличие от относительно простых отрывков в оперном классе, магистрант переходит объемным сценам, отдельным картинам, целым действиям, и, наконец, к полной партии-роли. Все это требует от магистранта более свободного и уверенного владения ранее приобретенными навыками и выдвигает перед ним ряд новых важных задач: уметь ориентироваться в сложных условиях целого оперного спектакля, распределить свои силы на протяжении нескольких актов оперы (создать перспективу партии-роли).

Творческая работа с магистрантом в оперной студии должна быть систематической и планомерной. Ставится ли новый спектакль или магистранты вводятся в спектакли, имеющиеся в репертуаре студии, руководители — дирижер и режиссер — должны всесторонне ознакомить их 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.

Методические указания для преподавателей

В процессе освоения курса «Оперная студия» основной формой обучения являются практические занятия. На них совершенствуется исполнительское мастерство актера. Дирижеры, режиссеры и педагоги-вокалисты согласовывают выбор отрывков и распределение ролей, имея в виду конкретных магистрантов с их реальными возможностями. Данный курс предполагает подбор более крупных и сложных, психологически углубленных, эмоционально насыщенных отрывков. Выбирается репертуар из русских классических и зарубежных композиторов-классиков.

Цель занятия – более тщательный самостоятельный разбор музыки,

музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определение и освоение жанра, стиля автора и стиля эпохи. Большое значение придается также подготовительному изучению самим магистрантом материала партии-роли.

На протяжении всего процесса сценической работы необходимо всячески стимулировать инициативу магистранта и, давая домашние задания, заставлять их вести подготовительную самостоятельную работу по изучаемому отрывку и привлекаемому дополнительному материалу. Необходимо всячески поощрять и развивать творческую инициативу и артистическую индивидуальность молодого певца, одновременно воспитывая в нем сознание того, что тщательность изучения авторского текста не только не противоречит исполнительской свободе, но является необходимой основой этой свободы. Успехи музыкально-сценического воспитания вокалистов во многом зависят от их общего кругозора, культуры и в особенности от уровня их общемузыкальной и вокальной подготовки. Параллельно со сценическими репетициями необходимо систематически возвращаться к чисто музыкальной работе с целью совершенствования вокальной стороны партии-роли.

Методические указания для магистрантов

Изучение магистрантами данной дисциплины предполагает осуществление творческой работы в процессе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для домашней работы. Работа в оперном классе - это работа над партией-ролью в оперном отрывке.

Работа магистранта над отрывком должна быть систематической и планомерной. Процесс работы над музыкально-сценическим образом проводится при более высоких требованиях к профессиональным качествам вокалистов. Особое значение приобретает творческая инициатива магистранта, его умение самостоятельно работать.

Большое внимание следует уделять работе над внешней выразительностью, 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, а главное, чтобы оно не только не нарушало, а сливалось со звучащей музыкальной тканью в одно органичное целое.

Тщательно выученная каждым участником партия – неременное условие дальнейшей работы над оперным отрывком.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Astra Linux 1.6, P7-Офис, MuseScore, Google Chrom, Firefox, Яндекс, выход в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, мобильный стенд.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

большой концертный зал (от 450 посадочных мест, с концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием), камерный зал (от 70 посадочных мест, с концертным роялем, пультами), библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки магистров, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, учебные аудитории для постановки спектакля со специализированным оборудованием и необходимым для постановки спектакля реквизитом.

Для проведения занятий по предметам профессионального цикла вуз обеспечен роялями.

Для обеспечения дисциплин профессионального цикла и практики должна быть предусмотрена оперная (учебная) студия с необходимым реквизитом.

Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации к рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятельностью студенческого научного общества, регулярным проведением конференций и других мероприятий. В КГИК издается региональный научный журнал «Культурная жизнь Юга России», выпускаются 3 электронных журнала.

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и электронной информационно-образовательной среде института.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик.

Определены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)
Протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой

(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)