

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра академического пения

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

«30» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

«Оперный класс»

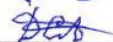
Направление подготовки:	53.04.02 Вокальное искусство
Профиль:	Академическое пение
Образовательная программа:	магистратура
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Оперный класс» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 818.

Разработчики:

старший преподаватель
преподаватель

 В. В. Куркчи-Максина
 С. А. Дубницкий

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического пения
Протокол № «1» от «30» августа 2022 г.
Заведующая кафедрой

 З. Я. Полищук

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования
« » 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры № ____ от _____	Заведующая кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№ ____ от _____		
2		№ ____ от _____		
3		№ ____ от _____		
4		№ ____ от _____		
5		№ ____ от _____		

© В. В. Куркчи-Максина, 2022 г.

© С. А. Дубницкий, 2022 г.

© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022г.

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
1.1. Цели дисциплины.....	4
1.2. Задачи освоения дисциплины.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.....	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	10
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем.....	10
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	10
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
8.1. Методические рекомендации преподавателям.....	11
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	12

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка профессионального певца-актера к профессиональной деятельности в качестве артиста оперного и музыкального театра, понимающего законы функционирования оперного жанра, умеющего создавать полноценный и художественно убедительный музыкально-сценический образ в спектакле, способного овладеть классическим и новым репертуаром.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- обеспечить практическую реализацию полученных знаний;
- овладение сценическим действием в пределах развернутой сцены, и целого акта оперы;
- выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе собственное сценическое воплощение образа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Оперный класс» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, (профильная направленность «Академическое пение»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Оперный класс» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> - принципы планирования в сфере профессиональной деятельности; - методы решения поставленных задач.
		<i>Уметь:</i> - выработать стратегию и тактику управления проектом на всех этапах жизненного цикла.

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками постановки задач и определения перспектив профессиональной деятельности; - методами планирования поэтапного продвижения к намеченной цели.
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - условия эффективной работы в команде для достижения поставленной цели; - модели поведения в команде и условия формирования эффективных межличностных взаимоотношений.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия; - выбирать стратегию поведения в зависимости от условий.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью рассматривать профессиональное сообщество как систему, выявлять собственную роль в данном сообществе.
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства.
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы нотационной теории и практики.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно работать с различными типами нотации.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными видами нотации.
ПКО-1	Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне вокально-исполнительскую деятельность (соло, в составе творческих коллективов или в музыкальном театре)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы исполнительской работы над музыкальным произведением и способы подготовки программы к публичному выступлению.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - применять разнообразные приемы вокальной техники при исполнении произведений различных жанров, стилей, эпох;

		- организовывать свою практическую деятельность.
		<i>Владеть:</i> - навыками работы в творческом коллективе; - навыками создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения.
ПКО-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая убедительный художественный образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики.	<i>Знать:</i> - специфику вокального исполнительства и задачи художественной интерпретации в вокальных произведениях разного стиля; - значительный учебный и камерно-концертный репертуар в разных стилях и жанрах. <i>Уметь:</i> - осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности <i>Владеть:</i> - способностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	196	34	34	68	60
В том числе:					
Практические занятия	196	34	34	68	60
Самостоятельная работа	20	2	2	4	12
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет)		Зач.	Диф. зач.	Зач.	Диф. зач.
Общая трудоемкость – час / зач. ед.	216 ч. / 6 зач. ед.				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	мелк. групп зан.	СРС	Всего часов
1	1 семестр I. Работа над оперными сценами	Исполнение оперных сцен	34	2	36
	2 семестр I. Работа над оперными сценами	Исполнение оперных сцен	34	2	36
2	3 семестр II. Работа над партией-ролью	Отдельные картины, акты из опер, одноактные оперы	68	4	72
	4 семестр II. Работа над партией-ролью	Подготовка и исполнение оперного спектакля	60	12	72
Итого:			196	20	216

Дисциплина «Оперный класс» предполагает работу над партией-ролью в оперном отрывке. Занятия проводятся с концертмейстером, дирижером и режиссером, так как на каждом занятии осуществляется одновременное комплексное решение всех исполнительских задач.

Студенты в обязательном порядке сдают музыкальный материал оперных и опереточных отрывков дирижерам, и только тогда приступают к сценическим репетициям с режиссерами. Такая предварительная сдача музыкального материала необходима и очень важна, так как:

- твердое знание музыкального материала дает возможность студентам полностью сосредоточиться на решении сценических задач и выполнении требований режиссера;
- помогает «оградить» музыкальный материал отрывков (в процессе сценических репетиций) не только от звуковысотных и ритмических неточностей, но и от всякого рода «забалтываний» текста.

Тематическое планирование занятий не подразумевается, т. к. на каждом занятии осуществляется одновременное комплексное решение всех исполнительских задач. Изучение оперных и опереточных отрывков можно, весьма условно, поделить на два этапа: освоение музыкального текста и работа над партией-ролью в оперном отрывке. Продолжительность каждого

этапа диктуется сложностью музыкального материала и вокально-техническими и исполнительскими возможностями студентов.

Необходимо также отметить, что важнейшей задачей в процессе обучения является наработка умений и навыков общения и взаимодействия:

- с концертмейстером (особенно на этапе ознакомления с музыкальным материалом);
- с дирижером (умение «читать» и реагировать на дирижерский жест);
- с режиссером (умение понять смысл художественной задачи, поставленной режиссером, и найти пути ее воплощения);
- с воображаемым партнером (при исполнении сольных речитативов и арий);
- с партнерами (в процессе исполнения произведения).

Раздел I. РАБОТА НАД ОПЕРНЫМИ СЦЕНАМИ

Определение места и значения данного отрывка в ходе всего действия оперы. Работа над оперным отрывком (при любой величине и сложности) включает – прослушивание музыки всей оперы и знакомство с ее содержанием (либретто) для определения смысла и логики развивающихся событий, для ознакомления с музыкальной драматургией оперы, с основными музыкальными темами, с развитием отдельных вокальных партий. Работа над музыкально-интонационным строем в оперном ансамбле, стилем произведения, художественным образом, сценическим мастерством и т. п.

Раздел II. РАБОТА НАД ПАРТИЕЙ-РОЛЬЮ

Исполнение оперных сцен

Основы музыкальной драматургии спектакля. Работа и взаимодействие с другими людьми в различных ситуациях (с партнерами в ансамбле, с дирижером, режиссером, концертмейстером).

Подготовка и исполнение законченных оперных сцен более сложных по музыкальной фактуре и требующих в силу этого адекватной вокальной и актерской подготовки.

Ключевые оперные отрывки, включающие в себя несколько сцен, усложненных по музыкальной фактуре и требующих повышенного вокального и актерского мастерства.

Подбор, подготовка и исполнение таких фрагментов оперных произведений, которые дают студенту возможность в полной мере продемонстрировать свой творческий и исполнительский потенциал и позволяющие сделать выводы о профессиональной квалификации исполнителя.

Исполнение оперных композиций, включающих в себя несколько сцен. Партия в спектакле (демонстрация навыков самостоятельной работы над

нотным и словесным текстом оперной партии, демонстрация специфических умений и навыков оперного артиста).

Примерный репертуарный список Сцены и отрывки из опер

В предлагаемый репертуарный список включены произведения разных эпох, стилей и жанров.

1. Ж. Бизе. Заключительная сцена из III действия оперы «Кармен»
2. Дж. Верди. II акт из оперы «Травиата».
3. Дж. Верди. Сцена Герцога и Джильды из оперы «Риголетто»
4. Дж. Верди. Сцена и ария Феррандо из оперы «Трубадур»
5. Дж. Верди. Сцена и дуэт Джильды и Риголетто из оперы «Риголетто»
6. Ш. Гуно. Сцена и ария Маргариты из оперы «Фауст»
7. Ш. Гуно. Сцена и дуэт Фауста и Мефистофеля из оперы «Фауст»
8. Г. Доницетти. Сцена и дуэт Норины и доктора Малатесты из оперы «Дон Паскуале»
9. В. А. Моцарт. Сцена и дуэт Сюзанны и Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»
10. В. А. Моцарт. Сцена и дуэт Феррандо и Гульемо из оперы «Так поступают все женщины»
11. В. А. Моцарт. Терцет (Сюзанна, Графиня, Граф) из оперы «Свадьба Фигаро»
12. В. А. Моцарт. Сцена и дуэт Папагено и Папагены (1 д.) из оперы «Волшебная флейта».
13. М. Мусоргский. Сцена гадания Марфы из оперы «Хованщина»
14. Дж. Пуччини. Сцена и дуэт Мими и Рудольфа из оперы «Богема»
15. С. Рахманинов. Опера «Алеко».
16. Дж. Россини. Ария Розины, сцена и дуэт Розины и Фигаро из оперы «Севильский цирюль»
17. П. Чайковский. Квартет (Татьяна, Ольга, Ларин, Няня) из оперы «Евгений Онегин»
18. П. Чайковский. Квintет (Лиза, Графиня, Князь, Томский, Герман) из оперы «Пиковая дама»
19. П. Чайковский. Сцена (Онегин, Татьяна, Ольга, Ленский) из оперы «Евгений Онегин»
20. П. Чайковский. Финальная сцена из оперы «Евгений Онегин»

Подготовка и исполнение оперного спектакля

Подготовка и исполнение оперы (оперной сцены) в концертном исполнении под рояль. Подготовка и исполнение оперного спектакля (в мизансценах, костюмах и декорациях) на театральной сцене с симфоническим оркестром (дипломный спектакль).

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. – М. : «Лань», «Планета музыки», 2017. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91254>

2. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра: Учебное пособие / А. Я. Таиров. – М. : «Лань», «Планета музыки», 2017. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99365>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

Перечень лицензионного программного обеспечения: *Microsoft Windows 7, Pro Pot Player, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.*

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Оперный класс» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
Оперный класс	Рояль Август Фёрстер (1) Банкетка кожзам. (2) Диван (1) Зеркало (1) Кресло кожзам. (4)

	Пюпитр (1) Стол (4) Стол и зеркало для грима (3) Столик журнал. (1) Стул (30) Шкаф (3)
--	---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Специфика дисциплины «Оперный класс» обусловлена ее практической направленностью и предполагает сценическое исполнение различных опер. Программа подготовки оперного певца органически сочетается с дисциплиной, «Сценическая подготовка и актерское мастерство».

Особенное внимание уделяется навыкам и умению петь ансамбли, оперные сцены, где чрезвычайно важно слушать друг друга, выделяя мелодические линии (выделяя ведущий мелодический голос и чуть заглушая второстепенные голоса) добиваясь чистоты звучания аккордов, тембрального слияния, пения единой вокальной манерой; необходимо также брать дыхание, вступать идеально и точно вместе, оканчивать и начинать фразы с одинаковыми нюансами.

В практической работе над отрывками нужно научить студентов контакту с дирижером. Исполнитель должен понимать, что смысл контакта заключается не в том, что исполнитель постоянно, неотрывно «привязан» к руке дирижера, а, в высшей форме совместного творчества: в умении свободно, сообразно со своей индивидуальностью, петь, выполняя в то же время намерения дирижера. Для этого у исполнителя вырабатывается специфическое умение оперного артиста – видеть дирижера, как бы не глядя на него (косвенное общение), быть особенно внимательным при смене темпов, внезапной перемене динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т.п. В процессе занятий дирижер должен рассказывать студентам о различных стилях оперных произведений и характере их исполнения, о различных видах оперного речитатива. Необходимо дать студенту представление об основах музыкальной драматургии оперного спектакля, о роли лейтмотивов, оркестровых тембров и других средств музыкальной выразительности в развитии музыкального образа, о драматургической функции ансамбля в оперном произведении (ансамбли «согласия» и «разногласия»).

Дирижеру и режиссеру необходимо всячески поощрять и развивать творческую инициативу и артистическую индивидуальность студента-вокалиста, одновременно воспитывая в нём сознание того, что тщательность изучения и исполнения авторского текста оперы не только не противоречит исполнительской свободе, но является необходимой основой для профессионального и высокохудожественного исполнения спектаклей.

Начальный этап занятий – пение в дуэтах. Работу в терцетах и квартетах рекомендуется сначала сводить по два исполнителя в разных комбинациях – сначала женские дуэты, после мужские дуэты, затем все возможные комбинации по 2, затем комбинации по 3 исполнителя. Добившись идеального ритма, интонации, нюансировки, понимания музыкального текста характеров в этих составах, можно переходить к общей репетиции сцен из спектакля. Такой метод даёт очень хорошие результаты в постановке всей оперы.

В процессе оперной подготовки певца необходима полная согласованность в работе дирижёра, режиссёра и педагога вокального класса. При подборе музыкального материала для практических занятий по дисциплине «Класс музыкального театра» (оперных отрывках и сценах), необходима полная согласованность в работе дирижёра, режиссёра и педагога по вокалу. При этом необходимо учитывать следующие индивидуальные особенности студентов:

- вокальные данные каждого студента;
- цикличность развития и становления голосового аппарата;
- уровень музыкального развития;
- уровень сценической подготовки и эмоционально-физические возможности.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов, в ходе освоения дисциплины, связана с практическими заданиями, активным усвоением сведений, получаемых в ходе занятий, дополняя их изучением рекомендованной преподавателями научно-методической литературы, прослушиванием аудио-видеоматериалов. Самостоятельная работа студента включает в себя несколько обязательных видов деятельности, направленных на развитие навыка взаимодействия с партнерами, умения двигаться на сцене, создание сценического образа, свободного ощущения сцены и себя внутри сцены, необходимых для осуществления профессиональной деятельности:

- развитие умения организовать себя в сценическом и музыкальном пространстве;
- анализ музыкальной фактуры и драматургии изучаемого произведения;
- анализ и сопоставление исполнения партий опер и оперетт выдающимися мастерами оперного искусства;
- участие в различных конкурсах, фестивалях, творческих встречах со студентами и преподавателями других творческих вузов.