

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра музыкального театра

Рабочая программа дисциплины

ОПЕРНЫЙ КЛАСС

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство
(Профиль подготовки «Академическое пение»)

Квалификация: «Магистр»

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»

«27» июня 2022 г.

Председатель Ученого совета

_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО
для обучающихся по
направлению подготовки
53.04.02 Вокальное
искусство (профиль
подготовки «Академическое
пение»)

Автор-составитель: зав. кафедрой музыкального театра Д.А. Суслов,
преподаватель М.М. Новикова

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензенты: И.П. Орлов, Е.В. Иоанесян

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Оперный класс» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение») с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов. В основу данной рабочей программы положено содержание Методического пособия для студентов вокального факультета «Основы оперной подготовки и вокально – пластического ансамбля», составленного профессором Э.И. Титковой, профессором НГК (академии) им. М.И. Глинки (2005г.).

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». На освоение дисциплины отводится – 11 ЗЕТ (36 часов), аудиторная работа – 396 часа, самостоятельная работа – 217 час, контроль – 1 час, время изучения – 1-4 семестр. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – подготовка исполнителя к профессиональной деятельности в качестве артиста оперного театра, понимающего законы функционирования оперного жанра, владеющего вокальной техникой, техникой сценической речи, танца, актерского мастерства и сценического движения.

В задачи дисциплины входит изучение и практическое закрепление законов сценического поведения артиста оперного жанра, начиная с владения элементами внутренней техники актера и заканчивая созданием целостного художественного образа.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина занимает важное место в кругу других предметов профессионального цикла, готовя будущих выпускников к работе в качестве актера музыкального театра. Она ориентирована на формирование практических навыков мастерства актёра с учетом сценического образа, стиля и характера представляемого персонажа и тесно связана с дисциплиной «Сценическая подготовка и актёрское мастерство». Кроме того, на занятиях по данной дисциплине проходит подготовка студента к самостоятельному осуществлению исполнительской практики, предполагающей выступления на театральной сцене.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общепрофессиональной и обязательно профессиональной компетенциями (**ОПК, ПКО**):

	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
--	---

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-1. Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного певца	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный классический вокальный репертуар; – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; – методическую литературу по вокальному искусству; – ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; – основные принципы и этапы работы над партией-ролью; – историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; – исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; – демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; – профессиональной терминологией.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Сочетание освоения теории сценической подготовки с практическим освоением искусства музыкального театра, стилей, и характеров, обусловленных сценической задачей данной дисциплины.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Разучивание партий

Работа над партиями начинается с мелкогрупповых занятий с концертмейстером и дирижером. При работе над партиями особое внимание уделяется таким понятиям, как слух, ритм, память. У студента должна быть партия на руках. На этих уроках он привыкает к читке с листа, если владеет инструментом, то должен продолжать заниматься дома самостоятельно. Это одно из важных условий овладения профессией.

Роль дирижера в работе со студентом очень важна. Глубокое проникновение в музыкальный образ должно стать предметом изучения и постижения под руководством дирижера. Сколько возможностей, какое бесчисленное количество вариантов представляет для этого музыкальное произведение. Важно дирижеру донести до студента выразительные возможности фразировки, тембровой окраски, динамических и темповых контрастов произведения.

Раздел 2. Особенности драматургии оперы по отношению к различным эпохам стилям и жанрам

Педагог должен рассказать студенту о той эпохе, в которой происходит действие. И, в связи с этим о стиле, который диктует та или иная эпоха. В частности, стиль одежды, стиль общения, стиль общения между разными социальными группами, стиль поведения на улице, дома, динамика речи.

Раздел 3. Работа над особенностями исполнения сцен оперных постановок

На первом этапе основной задачей является создание общего представления о произведении, выявление основных трудностей и эмоциональное восприятие его в целом. Прежде всего, следует рассказать ученику о создателе произведения (будь то композитор или народ); об эпохе, в которую оно возникло; о стиле и требуемой манере исполнения; о его содержании, характере, сюжете; основных темпах; о форме, структуре, композиции. Передавая в своём исполнении замысел композитора, учащийся должен выражать и своё отношение к исполняемому, выявлять своё понимание произведения. Бесспорно, это понимание основывается на тексте – его выразительных элементах, авторских указаниях. Большого проникновения в замысел композитора, увлечения музыкой, творческой отдачи требует исполнение художественных произведений. Даже не очень интересные в музыкальном отношении инструктивные этюды производят хорошее впечатление на слушателя, если они сыграны с удовольствием и “от себя”. За время существования «классической» школы пения ее педагогами были выработана методика постановки голоса, заключающаяся в применении определенных правил использования дыхания, резонаторов и артикуляционных органов. Сложилась и система приемов музыкальной выразительности, «отвечающая» за образно-эмоциональную составляющую интерпретации музыкального произведения.

Legato – кантиленное, то есть плавное, связанное пение - основа классического, другими словами, академического вокала. Legato придает

мелодии текучесть, певучесть, «бесконечность». Певцу, обладающему этим приемом, подвластно исполнение самых сложных вокальных произведений, поскольку освоить legato значит научиться петь на хорошем дыхании.

Колоратура, то есть быстрые, технически сложные пассажи служили не только способом демонстрации совершенства певца во владении голосом, но и средством для передачи в музыке сильных эмоциональных состояний, таких как радость, гнев, аффект, героическое настроение

Раздел 4. Постановка оперных сцен и спектаклей.

Современный оперный спектакль предполагает свое пластическое решение. Это и танец, и выражение решения той или иной сцены через эмоционально-пластическую форму. В этой работе вместе с режиссером участвует и балетмейстер. Студент ощущает свое тело, как инструмент для выражения нужного действия в спектакле, начинает накапливать приспособления, умения ими пользоваться для воплощения основной мысли спектакля.

В процессе анализа драматического произведения (словесного или музыкально) необходимо:

1. определить сверхзадачу и сквозное действие роли;
2. определить предлагаемые обстоятельства;
3. установить последовательную цепь событий и поступков действующего лица на протяжении всей пьесы (непрерывная линия роли);
4. определить главное событие и его значения для линии действия всей роли;
5. определить свою цель в отрывке;
6. создать на основе авторского текста (или авторской музыки) биографию данного действующего лица.

Анализ - опора репетиционной работы студента по воплощению отрывка на учебной сцене. В процессе репетиции должно произойти соединение через сценическое действие материала анализа драматического произведения. Завершающая стадия работы связана со сценическим показом сделанных отрывков и сцен.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы (раздела)	Количество часов			
		всего	лекционные	практические	самостоятельная работа
1.	Разучивание партий	99	-	44	55
2.	Особенности драматургии оперы по отношению к различным эпохам стилям и жанрам	98	-	44	54
3.	Работа над особенностями исполнения сцен оперных постановок	98	-	44	54
4.	Постановка оперных сцен, спектаклей	97	-	43	54
5.	Контроль	4	-	-	-
	Итого:	396	-	175	217

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение») по дисциплине «Оперный класс» дифференцированный зачет проводится в конце 1, 2, 3 и 4-го семестра.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Буданов А. Особенности интерпретации оперного текста в сценических версиях музыкального театра «Геликон-Опера» // Музыкаведение, 2009, №12, с.39–45.
2. Вансалов, Виктор Владимирович. Опера и ее сценическое воплощение [Текст] / В. Вансалов ; Всероссийское театральное общество. - М., 1963.
3. Владимирова Н.С. Эстетико-художественные принципы реформаторов западноевропейского театра конца XIX-начала XX века. Автореф. дис. докт. наук. Киев, 2010.
4. Гозенпуд, Абрам Акимович. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки [Текст] : очерк / А. Гозенпуд. - Л. : Гос. муз. изд-во, 1959.
5. Гончаренко С. О поэтике опер. Учеб. пособ. Новосибирск, 2010.
6. Горович Б. Оперный театр /Пер. с польск. Л.: Музыка, 1984.
7. Горюнова, Ирина Эдуардовна. Совместное обучение актеров и режиссеров музыкального театра М-во культуры РФ, Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова . - М., 1993
8. Купфер Г. Опера – особая форма театра // Муз. академия, 1998, №2.

9. Марков П. Режиссура Вл.И.Немировича-Данченко в музыкальном театре. М.: ВТО, 1960.
10. Музыка. Исполнительство. Образование : межвуз. сб. тр. Вып. 4; сост. А.В. Варламова, З.Г. Павлова ; отв. ред. М.М. Берлянчик. - Якутск : Издат. дом СВФУ, 2013.
11. Музыкальный театр Запада в первой половине XX века. Аналитические очерки: учеб. пособие. Сост. Г.А. Еременко. Новосибирск, 2008.
12. Музыкальный театр XX века: События, Проблемы, итоги, перспективы. М., 2004.
13. Немирович-Данченко, Владимир Иванович. О творчестве актера. Хрестоматия : учеб. пособие для выс. и сред. театр. учеб. заведений / сост., ред., авт. ст. В.Я. Виленкин. - 2-е изд., доп. - М. : Искусство, 1984.
14. Пивоварова И. Либретто отечественной оперы: аспекты интерпретации литературного первоисточника. Автореф. канд. дисс. Магнитогорск, 2002
15. Покровский Б.А. Размышления об опере. М., 1979.
16. Станиславский, Константин. Собрание сочинений. [Текст] : В 8 т. Т. 8. : Письма. 1918-1938 / К.С. Станиславский ; ред. тома В.Я. Виленкин. - М. : Искусство, 1961.
17. Станиславский – реформатор оперного искусства. Материалы, документы. М: Музыка, 1983.
18. Фельзенштейн В. Мельхингер З. Беседы о музыкальном театре/ Пер. с нем. Предисл. М.Слуцкой. 2-е изд. Л.: Музыка, 1977.
19. Шаляпин, Федор Иванович. Страницы из моей жизни. Маска и душа. [Текст] / Федор Шаляпин ; сост., вступ. ст, комм. В. Дмитриевского. - М. : Кн. палата, 1990.
20. Шохман Г. «Режиссерский театр»: сладость и бремя свободы // Сов. музыка, 1990, №1.
21. Ярустовский Б.М. Драматургия русской оперной классики, М. 1953
22. Ярустовский, Борис Михайлович. Очерки по драматургии оперы XX века. - М. : Музыка, 1971.
23. Яськевич И.Г. Новая российская опера в контексте постмодернизма. Автореф. канд. дис. Новосибирск, 2009.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page

5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: <http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

Дисциплина «Оперный класс» является неотъемлемой частью оперно – сценической подготовки студентов. Преподаватель должен разъяснить те специфические вопросы искусства постановки оперного спектакля, которые не затрагиваются в работе по другим дисциплинам специальной подготовки. Синтетическая природа оперного спектакля способствует формированию у студента понятий об основных сторонах музыкального «целого», состоящего из взаимодействия режиссерских и дирижерских задач, работы с партнёрами и сохранения внутреннего наполнения образа. Оперная подготовка требует постоянного контроля со стороны преподавателя; изучения индивидуальных особенностей характера голоса студентов, постановки правильной художественно – сценической речи и пластики, применения их на практике в постановке оперных сцен, отрывков из спектаклей. Педагог – дирижер музыкального театра должен помочь студенту проникнуть, как можно глубже в замысел композитора. Чтобы петь не только красиво и профессионально, но и с полным пониманием внутреннего направления музыкально художественного образа, который ему предстоит создать или воплотить.

Методические указания для студентов

Дисциплина «Оперный класс» является важнейшим компонентом воспитания актёра музыкального театра. Оперная подготовка – одна из составляющих для всех видов и жанров сценического искусства певца – актёра. Оперному актёру также, как и драматическому, нужно уметь: владеть своим голосом в процессе сценического движения; знать особенности музыкального построения спектакля; владеть музыкальным текстом, воплощать образ героя в

реальность. Сегодня, когда обучение онлайн начинает вытеснять живое общение с преподавателем, студентам музыкальных ВУЗов, особенно вокалистам, не рекомендуется слепо копировать, даже великих исполнителей, представленных в интернете – это контрпродуктивно, так как у всех исполнителей разные возможности, и свои особенности. Выявить наиболее полно и ярко свою индивидуальность – вот самое перспективное и плодотворное задача студента. Успешно решить её поможет только живое общение с педагогом.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специальное оборудование: оперная студия со специализированным оборудованием и необходимым для постановки спектаклей реквизитом, костюмерный цех; учебная аудитория со специализированным оборудованием, оснащенная зеркалами и музыкальным инструментом; Большой концертный зал со специализированным (с т.ч. звукотехническим) оборудованием в качестве учебной аудитории для постановки спектаклей оперной студии Консерватории.

Материалы для занятий: аудио – видео аппаратура, необходимые методические пособия для практических занятий, партии, клавиры.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.