Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 23.09.2023 10:54:34
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

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

Кафедра музыкального театра

Рабочая программа дисциплины

ХОРОВОЙ И ОПЕРНЫЙ КЛАСС (КЛАСС МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА)

Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство
(профиль подготовки Академическое пение)

Квалификация: Концертно-камерный певец. Преподаватель

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 по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство	Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение)

Автор-составитель: 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 «Хоровой и оперный класс (Класс музыкального театра)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.03 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 28 ЗЕТ (1008 часов), аудиторная работа – 780 часов, самостоятельная работа – 220 часов, контроль – 8 часов, время изучения – 1-8 семестры. Предмет реализуется в форме групповых 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, и грима.

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 дисциплинами «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Танец», «Физическая культура». 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 обязательно профессиональными компетенциями (**ПКО**):

ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	Знать: – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;
	Уметь: – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	Владеть: – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, – отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	Знать: – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	Уметь: – 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;
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят в группе и носят практический характер. Урок включает теоретическую часть (объяснение педагога, разучивание партии с концертмейстером) и практические занятия,

которые строятся на постановке как массовых хоровых, так и сольных и ансамблевых сцен в опере. В структуру курса входят темы, посвященные общетеоретическим вопросам применения основ актёрского мастерства и сольного пения в контексте данной дисциплины.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Сочетание освоения теории сценической подготовки с практическим освоением искусства оперно – театральной подготовки, стилей и характеров, обусловленных сценической задачей данной дисциплины.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Разучивание партий

Работа над партиями (в том числе хоровыми) начинается с индивидуальных (или групповых) уроков 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 эпохи, 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 − канителенное, то есть плавное, связное 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	180	-	140	40
2.	Особенности драматургии оперы по отношению к различным эпохам стилям и жанрам	280	-	220	60
3.	Работа над особенностями исполнения сцен оперных постановок	290	-	240	50
4.	Постановка оперных сцен, спектаклей	250	-	180	70
	Контроль	8	-	-	-
	Итого:	**1008**	**-**	**780**	**220**

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствие с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение) по дисциплине «Хоровой и оперный класс (Класс музыкального театра)» предусмотрен недифференцированный зачет в конце 1, 3, 5, 7-го семестров, дифференцированный зачет проводится в конце 2, 4, 6, 8-го семестров.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

1. Буданов А. Особенности интерпретации оперного текста в сценических версиях музыкального театра «Геликон-Опера» // Музыковедение, 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 Х1Х-начала ХХ 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. 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.
13. Пивоварова И. Либретто отечественной оперы: аспекты интерпретации литературного первоисточника. Автореф. канд. дисс. Магнитогорск,2002
14. Покровский Б.А. Размышления об опере. М., 1979.
15. Станиславский, Константин. Собрание сочинений. [Текст] : В 8 т. Т. 8. : Письма. 1918-1938 / К.С. Станиславский ; ред. тома В.Я. Виленкин. - М. : Искусство, 1961.
16. Станиславский – реформатор оперного искусства. Материалы, документы. М: Музыка, 1983.
17. Фельзенштейн В. Мельхингер З. Беседы о музыкальном театре/ Пер. с нем. Предисл. М.Слуцкой. 2-е изд. Л.: Музыка, 1977.
18. Шаляпин, Федор Иванович. Страницы из моей жизни. Маска и душа. [Текст] / Федор Шаляпин ; сост., вступ. ст, комм. В. Дмитриевского. - М. : Кн. палата, 1990.
19. Шохман Г. «Режиссерский театр»: сладость и бремя свободы // Сов. музыка, 1990, №1.
20. Ярустовский Б.М. Драматургия русской оперной классики, М. 1953
21. Ярустовский, Борис Михайлович. Очерки по драматургии оперы XX века. - М. : Музыка, 1971.
22. 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 «Хоровой и оперный класс (Класс музыкального театра)» 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 непременного 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 направление музыкально художественного образа, который ему предстоит создать или воплотить.

Методические указания для студентов

Дисциплина «Хоровой и оперный класс (Класс музыкального театра)» 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.