

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра вокала

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРНЫЙ КЛАСС

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство
Профиль – «Академическое пение»
Форма обучения – очная, заочная
Год обучения – 2024 г.

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2017 N 659.

Программу разработал Д. А. Пшихачев, преподаватель кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

И. о. зав. кафедрой

Кротько Т. А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оперный класс» входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений и адресована студентам 2 и 3 курсов бакалавриата (3-6 семестры) направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: сольное пение, история вокального исполнительского искусства, история мировой музыкальной культуры, вокальный ансамбль, иностранный язык, итальянский язык, основы актерского мастерства, основы сценического движения, основы вокальной методики прохождения практики: педагогической, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины ориентировано на профессиональную подготовку музыкантов, включает теоретические представления о методике постановки голоса, ее сущности, структуре и функциях, особенностях и методах изучения. Курс «Оперный класс» распознает, обретает и реализует способы гуманизированного развития личности; раскрепощает ее творческий и духовный потенциал, тем самым раскрывает и развивает задатки, заложенные природой, средствами музыки.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.); письменная (письменный опрос, выполнение семинарских заданий и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 з. е., 468 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (280 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (161 ч.), контроль (27 ч.) для очной формы обучения.

Программой дисциплины предусмотрены практические (24 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (434 ч.), контроль (10 ч.) для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины:

Развитие навыков актерского мастерства и вокального исполнения через изучение и исполнение сцен из оперного репертуара. Курс нацелен на развитие навыков актерской игры, включая работу с телом, мимику и эмоциональную выразительность. Умение осваивать новые роли и произведения расширяет горизонты исполнителя и открывает новые возможности для карьерного роста.

Задачи изучения дисциплины:

1. Улучшение вокальных навыков:
2. Развитие актерского мастерства:
3. Анализ и интерпретация персонажей:
4. Командная работа и сотрудничество:
5. Подготовка к сценическим выступлениям:
6. Расширение репертуара:
7. Профессиональное развитие:
8. Критический анализ и самооценка:

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений и адресован студентам по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение». Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: сольное пение, история вокального исполнительского искусства, история мировой музыкальной культуры, вокальный ансамбль, иностранный язык, итальянский язык, основы актерского мастерства, основы сценического движения, основы вокальной методики, прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство: ПК-8

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-8	Способен организовывать, готовить и проводить концертные и театрализованные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<p>Знать: различные подходы к созданию персонажей и их интерпретации; важность импровизации и адаптации на сцене; основные оперные произведения, их контекст, включая исторические и культурные аспекты; методы эффективной коммуникации на сцене.</p> <p>Уметь: организовывать репетиции и планировать подготовку к сценическим выступлениям; принимать конструктивную критику и использовать её для дальнейшего развития; уверенно исполнять дуэты и ансамбли с хорошей техникой и выразительностью; анализировать и интерпретировать музыкальные и драматургические элементы произведений; обосновывать выбор того или иного метода обучения; реализовать целеполагание, планирование собственной учебно-</p>

		профессиональной деятельности; использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением; Владеть: техникой управления волнением и преодоления страха перед аудиторией; способностью овладевать необходимым комплексом знаний, представлений в области театрального исполнительства
--	--	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	п	инд	с.р.	кон		л	п	инд	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 семестр												
Тема 1. Введение в оперное искусство	5		4			1	8				7	1
Тема 2. Анализ персонажей	8		6		1	1	7				7	
Тема 3 Вокальная подготовка	10		9			1	9		1		8	
Тема 4 Актерское мастерство	10		9			1	8		1		6	1
Тема 5 Сценическая работа	5		4			1	9		1		8	
Тема 6 Интеграция вокала и актерского мастерства	11		10			1	6				6	
Тема 7. Генеральные репетиции	9		8			1	10		2		7	1
Тема 8 Финальный показ	8		5		2	1	9		1		7	1
Тема 9 Рефлексия и оценка	6		5			1	6				6	
Всего часов за 3 семестр	72		60		3	9	72		6		62	4
4 семестр												
Тема 10. Анализ персонажей	22		10		10	2	20				20	
Тема 11 Вокальная подготовка	22		10		10	2	22		1		20	1
Тема 12 Актерское мастерство	23		10		11	2	21		1		20	
Тема 13 Сценическая работа	22		10		10	2	21		1		20	

Тема 14 Интеграция вокала и актерского мастерства	22		10		10	2	20			20	
Тема 15. Генеральные репетиции	22		10		10	2	22		2	20	
Тема 16 Финальный показ	24		10		11	3	22		1	20	1
Тема 17 Рефлексия и оценка	23		10		10	3	32			32	
Всего часов за 4 семестр	180		80		82	18	180		6	172	2
5 семестр											
Тема 1. Введение в оперное искусство	10		4		6		12			11	
Тема 2. Анализ персонажей	11		6		5		11			11	
Тема 3 Вокальная подготовка	14		9		5		13		1	12	
Тема 4 Актерское мастерство	15		9		6		13		1	11	
Тема 5 Сценическая работа	9		4		5		12		1	11	
Тема 6 Интеграция вокала и актерского мастерства	15		10		5		11			11	
Тема 7. Генеральные репетиции	14		8		6		16		2	13	
Тема 8 Финальный показ	10		5		5		12		1	11	
Тема 9 Рефлексия и оценка	10		5		5		11			11	
Всего часов за 5 семестр	108		60		48		108		6	102	
6 семестр											
Тема 10. Анализ персонажей	13		10		3		12			12	
Тема 11 Вокальная подготовка	13		10		3		14		1	12	1
Тема 12 Актерское мастерство	14		10		4		14		1	13	
Тема 13 Сценическая работа	14		10		4		13		1	12	1
Тема 14 Интеграция вокала и актерского мастерства	14		10		4		12			12	
Тема 15. Генеральные репетиции	14		10		4		15		2	13	
Тема 16 Финальный показ	13		10		3		15		1	12	2
Тема 17 Рефлексия и оценка	13		10		3		12			12	
Всего часов за 6 семестр	180		80		28		108		6	98	4

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.2 Практические задания

Тема 1: Введение в оперное искусство

- Знакомство с оперным репертуаром.
- Выбор оперной сцены для исполнения (индивидуально или в группах).
- Обсуждение выбранных сцен: контекст, персонажи, эмоциональная окраска.

Тема 2: Анализ персонажей

- Самостоятельная работа студентов над характерами выбранных персонажей.
- Подготовка кратких характеристик персонажей (мотивация, внутренний конфликт).
- Групповые обсуждения и обмен идеями по интерпретации.

Тема 3: Вокальная подготовка

- Индивидуальная работа над вокальными партиями.
- Работа над техникой пения: дыхание, артикуляция, интонация.
- Проведение мастер-классов с приглашенными вокальными педагогами (по желанию).

Тема 4: Актерское мастерство

- Развитие актерских навыков: работа с телом, мимика, жесты.
- Самостоятельные упражнения по сценической импровизации.
- Подготовка мини-сценок для отработки взаимодействия персонажей.

Тема 5: Сценическая работа

- Обсуждение сценического пространства и его использования.
- Работа над хореографией и движением на сцене.
- Подготовка сценического плана: расстановка персонажей, взаимодействие.

Тема 6: Интеграция вокала и актерского мастерства

- Совмещение вокального исполнения и актерской игры.
- Репетиции сцен с акцентом на синхронизацию действий и пения.
- Обратная связь от преподавателя и других студентов.

Тема 7: Генеральные репетиции

- Проведение генеральных репетиций сцен.
- Работа над устранением замечаний и доработка сцен.
- Подготовка к финальному показу.

Тема 8: Финальный показ

- Проведение итогового показа для студентов, преподавателей и приглашенных зрителей.
- Обсуждение результатов и обмен впечатлениями.

Тема 9: Рефлексия и оценка

- Обсуждение итогов работы: что удалось, что можно улучшить.
- Оценка работы студентов по критериям: вокальное исполнение, актерская игра, взаимодействие на сцене.
- Подготовка отзывов и рекомендаций для дальнейшего развития.

Тема 10: Анализ персонажей

- Самостоятельная работа студентов над характерами выбранных персонажей.
- Подготовка кратких характеристик персонажей (мотивация, внутренний конфликт).
- Групповые обсуждения и обмен идеями по интерпретации.

Тема 11: Вокальная подготовка

- Индивидуальная работа над вокальными партиями.
- Работа над техникой пения: дыхание, артикуляция, интонация.
- Проведение мастер-классов с приглашенными вокальными педагогами (по желанию).

Тема 12: Актерское мастерство

- Развитие актерских навыков: работа с телом, мимика, жесты.
- Самостоятельные упражнения по сценической импровизации.
- Подготовка мини-сценок для отработки взаимодействия персонажей.

Тема 13: Сценическая работа

- Обсуждение сценического пространства и его использования.
- Работа над хореографией и движением на сцене.
- Подготовка сценического плана: расстановка персонажей, взаимодействие.

Тема 14: Интеграция вокала и актерского мастерства

- Совмещение вокального исполнения и актерской игры.
- Репетиции сцен с акцентом на синхронизацию действий и пения.
- Обратная связь от преподавателя и других студентов.

Тема 15: Генеральные репетиции

- Проведение генеральных репетиций сцен.
- Работа над устранением замечаний и доработка сцен.
- Подготовка к финальному показу.

Тема 16: Финальный показ

- Проведение итогового показа для студентов, преподавателей и приглашенных зрителей.
- Обсуждение результатов и обмен впечатлениями.

Тема 17: Рефлексия и оценка

- Обсуждение итогов работы: что удалось, что можно улучшить.
- Оценка работы студентов по критериям: вокальное исполнение, актерская игра, взаимодействие на сцене.
- Подготовка отзывов и рекомендаций для дальнейшего развития.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Оперный класс» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка к семинарским занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- 7.1 поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- 7.2 выполнение домашнего задания

- 7.3 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- 7.4 подготовка к практическим занятиям;
- 7.5 подготовка к форме контроля.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Какой элемент помогает развить дыхательную поддержку у певца?
 - а) Упражнения на губах
 - б) Арпеджио
 - в) Звук "м" с закрытыми губами
 - г) Слушание музыки
 - д) Чтение партитур

2. Какой из следующих стилей не относится к оперной музыке?
 - а) Опера-буффа
 - б) Лирическая опера
 - в) Опера-рок
 - г) Опера-комик
 - д) Классическая симфония

3. Какой из следующих методов включает в себя эмоциональную память?
 - а) Метод Станиславского
 - б) Метод Мейерхольда
 - в) Метод Ли Страсберга
 - г) Метод Бергальда
 - д) Метод Кеннета

4. Что такое "ария" в оперной музыке?
 - а) Короткий музыкальный фрагмент
 - б) Вокальное произведение для одного исполнителя
 - в) Музыкальный диалог между персонажами
 - г) Хоровая часть оперы
 - д) Инструментальная интерлюдия

5. Какой из следующих факторов не влияет на мотивацию персонажа?
 - а) Личное прошлое
 - б) Внешние обстоятельства
 - в) Цвет одежды
 - г) Отношения с другими персонажами
 - д) Цели и желания

6. Какой из следующих компонентов не является частью подготовки к выступлению?
 - а) Организация репетиций
 - б) Изучение текста

- с) Игнорирование обратной связи
- d) Работа над сценическим образом
- e) Определение эмоционального состояния

7. Какой из следующих методов помогает управлять волнением перед выступлением?
- a) Избегать репетиций
 - b) Дыхательные упражнения
 - c) Не думать о выступлении
 - d) Пить кофе
 - e) Игнорировать подготовку
8. Какой из следующих элементов важен для успешного выступления на сцене?
- a) Уверенность в себе
 - b) Одежда
 - c) Место выступления
 - d) Наличие зрителей
 - e) Все вышеперечисленное
9. Какой из следующих аспектов наиболее важен для построения карьеры в опере?
- a) Умение петь
 - b) Налаживание контактов
 - c) Знание всех опер
 - d) Участие в конкурсах
 - e) Одежда для выступлений
10. Какой из следующих шагов важен для продвижения в карьере оперного певца?
- a) Участие в мастер-классах
 - b) Изоляция от других исполнителей
 - c) Игнорирование предложений о сотрудничестве
 - d) Отказ от репетиций
 - e) Неправильное использование голоса

1. Опишите основные элементы вокальной техники, которые важны для оперного певца.

2. Каковы ключевые аспекты актерского мастерства, которые помогают создать убедительный образ на сцене?

3. Объясните, как анализ персонажа может повлиять на исполнение оперной арии.

4. Каковы основные принципы подготовки к сценическому выступлению, и почему они важны?

5. Какие шаги вы бы предприняли для развития своей карьеры в оперном искусстве? Приведите примеры.

Часть 3: Вопросы на дополнение (5 вопросов)

1. Вокальная техника включает в себя такие аспекты, как _____ и _____.

2. Актерское мастерство требует от исполнителя умения _____ и _____.

3. Подготовка к выступлению включает в себя _____ и _____.
4. Важно понимать мотивацию персонажа, чтобы _____ и _____.
6. Для успешной карьеры в опере необходимо _____ и _____.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Оперный класс» осуществляется студентами в ходе практических занятий, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении.

Помимо устной работы, проводится проверка знания нотного материала, вокальным его изложением, сопровождающаяся обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
	Критерии оценивания тестовых заданий
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетв оритель но (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовл етворите льно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
	Критерии оценивания ответа на экзамене
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Студент владеет основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д. Студент владеет умением устанавливать междисциплинарные связи между объектами и явлениями, демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению профессиональных практических задач. Студент демонстрирует полное понимание материала, воплощает целостный образ на сцене, знает нотный материал, обладает высокой вокальной техникой и актерской игрой
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент имеет хорошее понимание поставленной задачи. Ответы на поставленные вопросы задания получены, но недостаточно аргументированы. Студентом продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала.
удовлетв оритель но (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент имеет слабое владение вокальной и актерской техниками, плохое понимание поставленной задач или вовсе полное непонимание.

неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы. Поставленные задачи не выполнены
-------------------------	---

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Оперные партитуры и либретто.
2. Видеозаписи оперных спектаклей.

Дополнительная литература:

Бенедиктов А. А. *Актерское мастерство: Теория и практика.* / Бенедиктов А. А. — Москва: Издательство "Театр", 2010. — 320 с.

Станиславский, К. С. *Техника актера.* / Станиславский, К. С. — Москва: Искусство, 1957. — 256 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.