

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
«ОПЕРНАЯ СТУДИЯ»

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 разработала Семенова С. А., преподаватель кафедры вокала
Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академия М. Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

И. о. зав. кафедрой

Кротько Т. А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оперная студия» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и адресована студентам 4 курса бакалавриата (7, 8 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 мировой музыки», «История мировой музыкальной культуры», является основой для реализации дисциплин, связанных с вокально-исполнительской деятельностью прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Оперная студия» связано напрямую с практической вокальной и театральной деятельностью. Предметом изучения являются элементы оперного исполнительства в целостности и взаимосвязи.

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:

- показа выученного материала;
- И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 з.е., 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (120 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (177 ч.), контроль (63 ч.) для очной формы обучения.

Программой дисциплины предусмотрены практические (12 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (342 ч.), контроль (6 ч.) для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном и оперном театре.

Задачи изучения дисциплины: практическое освоение всех стадий работы над партией-ролью; изучение и понимание основных драматургических принципов оперного действия, создание характерного музыкально-сценического образа; овладение сценическим действием в пределах целого оперного произведения. Дисциплина требует усвоения и понимания точных и определенных принципов сценической драматургии, усвоения способов создания и воплощения художественно-музыкального образа на вокально-актерской основе. Сочетание и решение этих составных данных позволяют будущему вокалисту-актеру нарабатывать сценический репертуар, необходимый в работе в оперном либо музыкальном театре.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и адресован студентам по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение».

«Сольное пение», «История мировой музыки», «История мировой музыкальной культуры», является основой для реализации дисциплин, связанных с вокально-исполнительской деятельностью прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: 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-профессиональной деятельности; использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением;</p> <p>Владеть: техникой управления волнением и преодоления страха перед аудиторией; способностью овладевать необходимым комплексом знаний, представлений в области театрального исполнительства</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6. Названия смысловых модулей и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					Всего	в том числе				
		Л	п	с.р.	Кон	-		л	П	с.р.	кон	-
Тема 1. Выбор оперы, распределение ролей, учитывая голосовые и психофизические особенности студента	21	-	6	8	5	-	21	-	-	21	-	-
Тема 2. Знакомство с материалом (видео постановки, фильмы-оперы), с сюжетом, определение сверхзадачи опер	22	-	7	7	5	-	22	-	1	21	-	-
Тема 3. Чтение сцен на русском языке, для осознания содержания	22	-	8	8	5	-	22	-	1	21	1	-
Тема 4. Определение драматургии, отношений и взаимодействия героев оперы	22	-	8	9	5	-	22	-	1	21	-	-
Тема 5. Изучение литературного источника, авторского текста партитуры	21	-	9	8	5	-	21	-	1	21	-	-
Тема 6. Изучение эпохи	22	-	8	10	5	-	22	-	-	21	-	-
Тема 7. Разбор нотного текста: анализ арий, сцен, ансамблей, хоров	21	-	7	8	5	-	21	-	1	21	1	-
Тема 8. Работа с дирижером и концертмейстером	22	-	7	9	5	-	22	-	1	21		-
Всего часов за 7 семестр	180	-	60	75	45	-	180	-	6	172	2	-
Тема 9. Детальная работа над музыкальным текстом: ритмом, мелодикой, фразировкой, дыханием, интонацией, дикцией	20	-	1	4	2	-	20	-	-	18	1	-
Тема 10. Работа над	20	-	1	3	2	-	20	-	1	18	1	-

лингвистическими, стилистическими и техническими трудностями												
Тема 11. Работа над ансамблевым выстраиванием (ритм, гармония, интонация, динамика, сложные технические места)	20	-	1	4	2	-	20	-	-	18	1	-
Тема 12. Работа с оркестром и дирижером	20	-	1	3	2	-	20	-	-	518	1	-
Тема 13 Музыкально-словесная репетиция с черновой отработкой мизансцен	20	-	1	3	2	-	20	-	1	18	1	-
Тема 14. Работа над внешней выразительностью, мышечной свободой, пластикой, походкой, жестом, подкрепленным содержанием (действенность слова)	20	-	1	3	2	-	20	-	1	19	1	-
Тема 15. Продолжение работы над мизансценами в выгородках, в костюмах, с реквизитом, гримом	20	-	1	3	2	-	20	-	1	18	1	-
Тема 16. Сценические репетиции	20	-	1	3	2	-	20	-	1	18	1	-
Тема 17. Концертное исполнение оперы	20	-	1	3	1	-	20	-	1	18	1	-
Всего часов за 8 семестр	180		60	102	18		180		6	170	4	
Всего часов за весь период обучения	360		120	177	63		360		12	342	6	

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

VII-й семестр

Тема 1. Разбор нотного текста: анализ музыкального эпизода, сцены, определение драматургии, отношения героев.

Тема 2. Детальная работа над музыкальным текстом: ритм, мелодика, фразировка, дыхание, интонация.

Тема 3. Работа над ансамблевым выстраиванием оперной сцены или ее фрагмента (ритм, гармония, интонация, динамика, сложные технические места).

Тема 4. Работа с дирижером.

Тема 5. Музыкально-словесная репетиция с черновой отработкой мизансцен.

Тема 6. Внешняя и внутренняя выразительность, мышечная пластика, жест, подкрепленный содержанием.

Тема 7. Работа над мизансценами в выгородках, в костюмах, с реквизитом, гримом.

Тема 8. Распределение внимания между музыкой, движением по сцене, жестом дирижера.

VIII-й семестр

Тема 3. Работа над ансамблевым выстраиванием оперной сцены или ее фрагмента (ритм, гармония, интонация, динамика, сложные технические места).

Тема 4. Работа с дирижером.

Тема 5. Музыкально-словесная репетиция с черновой отработкой мизансцен.

Тема 6. Внешняя и внутренняя выразительность, мышечная пластика, жест, подкрепленный содержанием.

Тема 7. Работа над мизансценами в выгородках, в костюмах, с реквизитом, гримом.

Тема 8. Распределение внимания между музыкой, движением по сцене, жестом дирижера.

Тема 9. Исполнение постановки.

Примерный репертуарный список

IV курс, 7 семестр

1. Бетховен Л. Дуэт Марцелины и Джоакино из I действия оперы «Фиделио».
2. Бородин А. Сцена Скулы и Ерочки из пролога оперы «Князь Игорь».
3. Бородин А. Сцена Князя Игоря и Овлура из II действия оперы «Князь Игорь».
4. Верди Дж. Сцена Джильды и Джованни (до прихода Герцога) из I действия оперы «Риголетто»
5. Верди Дж. Сцена Риголетто и Спарафучилле из I действия оперы «Риголетто».
6. Гуно Ш. «Мадригал» из I действия оперы «Ромео и Джульета».
7. Даргомыжский А. Сцена Княгини и Ольги из I картины III действия оперы «Русалка».
8. Моцарт В. Дуэт Сюзанны и Марцелины из I действия оперы «Свадьба Фигаро».
9. Николаи О. Дуэт Миссис Форд и миссис Пейдж из I действия оперы «Виндзорские проказницы».
10. Римский - Корсаков Н. Сцена Марфы, Дуняши и Петровны из II действия оперы «Царская невеста».
11. Верди Дж. III действие оперы «Травиата», заканчивается дуэтом Виолетты и Альфреда.

12. Глюк Х. I картина из III действия оперы «Орфей и Эвридика».
13. Гулак-Артемьевский С. Сцена Оксаны и Андрея из II действия оперы «Запорожец за Дунаем».
14. Даргомыжский А. Дуэт Наташи и Князя из I действия оперы «Русалка».
15. Доницетти Г. Сцена Неморино, Адины, Белькоре из I действия оперы «Любовный напиток».
16. Лысенко Н. Сцена Наталки и Возного из I действия оперы «Наталка Полтавка».
17. Лысенко Н. Сцена Наталки и Терпелихи из II действия «Наталка Полтавка».
18. Моцарт В. Два дуэта Фигаро и Сюзанны из I действия оперы «Свадьба Фигаро».
19. Моцарт В. Ария Графини и дуэт с Сюзанной из III действия оперы «Свадьба Фигаро».
20. Моцарт В. Дуэт Дон Жуана и Церлины из III действия оперы «Дон Жуан».
21. Моцарт В. Дуэт Мазетто и Церлины из оперы «Дон Жуан».
22. Римский - Корсаков Н. Сцена и дуэт Мизгиря и Снегурочки из V действия оперы «Снегурочка».
23. Россини Дж. Сцена графа Альмавивы, Розины и Фигаро из II действия оперы «Севильский цирюльник».
24. Сметана Б. Сцена и дуэт Вашека и Маженки из II действия оперы «Проданная невеста».
25. Чайковский П. Сцена Иоланты с подругами и Мартой из II действия оперы «Иоланта».
26. Шебалин В. Сцена Петруччио, Катарины и портного из III действия оперы «Укрощение строптивой».

IV курс, 8 семестр

1. Бизе Ж. Песня Надира и Лейлы из II действия оперы «Искатели жемчуга».
2. Верди Дж. II акт оперы «Травиата».
3. Верди Дж. Сцена Амнерис и Аиды из II действия оперы «Аида».
4. Верди Дж. Сцена Герцога и Магдалены, квартет из III действия.
5. Верди Дж. Сцена Эмили и Дездемоны из IV действия оперы «Отелло».
6. Гайдн Й. Одноактная опера «Аптекарь».
7. Гуно Ш. Сцена расставания Ромео и Джульетты из IV действия оперы «Ромео и Джульетты».
8. Даргомыжский А. I действие (до выхода хора) из оперы «Русалка».
9. Даргомыжский А. II картина, «Ужин у Лауры» из оперы «Каменный гость».
10. Дворжак А. III действие оперы «Русалка».
11. Доницетти Г. I картина из I действия I картина из III действия из оперы «Дон Паскуале».
12. Массне Ж. II картина из I действия оперы «Вертер».
13. Моцарт В. I картина из I действия «Так поступают все».
14. Мусоргский М. Сцена Ксении, мамки, Федора и Бориса (до монолога) из оперы «Борис Годунов».
15. Мусоргский М. Сцена в корчме из оперы «Борис Годунов».
16. Перголези Д. III действие из оперы «Служанка-госпожа».
17. Прокофьев С. Сцена Леандра, Клариче и Смеральдины из I действия оперы «Любовь к трем апельсинам».
18. Прокофьев С. Сцена в замке из III действия оперы «Любовь к трем апельсинам».

19. Пуччини Д. I действие из оперы «Богема» до выхода Мими.
20. Римский-Корсаков Н. Сцена Снегурочки и Весны из оперы «Снегурочка».
21. Сметана Б. Сцена и дуэт Маженки и Енека из I действия оперы «Проданная невеста».
22. Чайковский П. заключительная сцена из оперы «Евгений Онегин».
23. Чайковский П. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин».
24. Чайковский П. Сцена дуэли из оперы «Евгений Онегин».
25. Чайковский П. II действие из оперы «Евгений Онегин».
26. Чимароза Д. I действие из оперы «Тайный брак».

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

Самостоятельная работа студентов связана с практическими заданиями, рекомендациями педагога, которым необходимо следовать при подготовке к занятиям:

1. Студент должен овладеть нотным материалом своей партии: точным ритмом, чистотой интонации.
2. Понимать характер героя (героини).
3. Чувствовать психологическое состояние в каждом музыкальном отрывке.
4. После овладения певцами своих партий следует начинать петь вместе – в дуэтах.
5. В терцетах и квартетах рекомендуется сначала сводить по 2 исполнителя в разных комбинациях.

Перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, драматургии, идейной направленности произведения, освоения жанра, стилистики.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Итоговая аттестация по дисциплине «Работе с концертмейстером в специальном классе» проходит в форме зачета (VIII семестр), состоящий из исполнения программы по сольному пению. Программа сольного выступления состоит из различных по характеру и стилю вокальных произведений.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Творческое задание	Включает обязательную для всех студентов очной и заочной формы обучения исполнительскую вокальную программу.	Список вариантов исполнительской вокальной программы.

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, для просмотра опер;

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей («Сольное пение», «Концертно-камерное пение», «Оперный класс», «Вокальный ансамбль»), 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 «Оперная студия» осуществляется студентами в ходе практических занятий, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой и видео материалом.

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

При проведении 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
Отлично (5)	Стабильность при исполнении отрывка, сцены, партии. Понимание формы произведений; владение техникой, исполнительскими средствами выразительности; музыкальная яркость; ансамблевая слаженность, понимание характера героя (героини).
Хорошо (4)	Стабильность при исполнении отрывка, сцены, партии. Понимание формы произведений; владение техникой, исполнительскими средствами выразительности; ансамблевая слаженность, понимание характера героя (героини). Возможные некоторые неточности в динамике, темпах, недостаточная свобода жестов.
удовлетворительно (3)	Студент исполняет сцену в полном объеме, но технический арсенал недостаточно развит, недостаточная ансамблевая слаженность, не всегда чистое интонирование, неточное понимание характера героя (героини).
неудовлетворительно (2)	Студент показал нестабильность при исполнении сцены; не владеет техническими и исполнительскими средствами; динамическая палитра не выразительная; интерпретация музыкальных произведений неубедительна; музыкально-сценические образы раскрыты недостаточно точно и ярко.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Шихматов, Леонид Моисеевич. Сценические этюды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Шихматов, В. К. Львова. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 18.01.2019. - URL: https://e.lanbook.com/book/113175#book_name
2. Шрайман, Виктор Львович. Профессия – актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Л. Шрайман. – СПб. : Лань: Планета музыки, 2018. – Добавлено: 05.06.2018 URL: <https://e.lanbook.com/book/107023>
3. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра: учебное пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53672>

Дополнительная литература:

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Кнебель, Мария Осиповна. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. Кнебель. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 07.12.2020. - URL: <https://e.lanbook.com/book/145939> .
2. Митрофанов, Н.Н. Суфлер в опере: учебное пособие / Н.Н. Митрофанов. – Санкт Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 72 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99361>
3. Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра: учебное пособие / А.Я. Таиров.- Санкт- Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 296 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99365>
4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. - Санкт- Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91845>

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.