

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

Кафедра вокала

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе

_____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОПЕРНО-СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Уровень основной образовательной программы – ассистентура-стажировка
Направление подготовки – 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)
Вид – Академическое пение

Учебный план 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. № 845

Программу разработала _____ Ю. Л. Берсан, заслуженная артистка ЛНР, преподаватель кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академии Матусовского)

Протокол № 1 от 28 августа 2024 г.

И.о. зав. кафедрой _____ Т.А. Кротько

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оперно-сценическая подготовка» является базовой частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень подготовки научных кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке) и адресована студентам направления подготовки: 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), профиль – 53.09.02 Академическое пение Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Содержание дисциплины связано напрямую с практической вокальной и театральной деятельностью.

Предметом изучения являются элементы оперного исполнительства в целостности и взаимосвязи. Целью курса является изучение теоретических основ устройства и функционирования музыкального театра, постановочного и репетиционного процесса; всестороннее развитие у обучающихся артистических и исполнительских навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в музыкальном театре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единицы, 468 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия (100 ч.), самостоятельная работа (314 ч.)

Формы контроля (зачет и зачет с оценкой) проводятся в форме академического концерта.

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: изучения дисциплины состоит в всесторонней подготовке студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном и оперном театре. Это включает в себя развитие вокально-технических, драматических и сценических навыков, необходимых для успешного воплощения образов в оперных постановках, а также глубокое понимание структуры и художественного содержания оперного жанра.

Задачи:

- 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.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс дисциплины «Оперно-сценическая подготовка» входит в базовую часть блока дисциплин подготовки Ассистентов-стажеров по направлению подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение

Дисциплина «Оперно-сценическая подготовка» относится к базовой части дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень подготовки научных кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке). К дисциплинам базовой части программы, как «Оперно-сценическая подготовка», относится также «Специальность» и «Концертно-камерное исполнительство» Сопутствует данному курсу такая дисциплина вариативной части как «Репертуар высшей школы / История исполнительских стилей» которая формирует навыки самостоятельной аналитической работы и составляет теоретическое и научно-методологическое продолжение изучения курса «Оперно-сценическая подготовка».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении творческой практике и подготовке к государственной итоговой аттестации.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение:

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-9	способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям	<p>Знать: Особенности музыкальных стилей, жанров и эпох. Художественные направления и их ключевые характеристики. Основные приемы адаптации вокальной техники под различные стили исполнения.</p> <p>Уметь: Быстро анализировать и интерпретировать музыкальные произведения различных жанров и стилей. Осваивать новый репертуар в сжатые сроки. Применять вокально-технические и художественные навыки в зависимости от требований стиля и жанра.</p> <p>Владеть: Навыками гибкого подхода к исполнению музыкальных произведений. Техниками адаптации к различным художественным направлениям. Умением создавать выразительные и стилистически точные интерпретации произведений.</p>
ПК-10	готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках	<p>Знать: Принципы сценического поведения и взаимодействия с аудиторией. Особенности акустики и технического оснащения различных сценических площадок. Основы подготовки и проведения публичных выступлений.</p> <p>Уметь: Адаптироваться к условиям</p>

		<p>разных сценических пространств. Демонстрировать уверенное и выразительное исполнение на сцене. Поддерживать контакт с аудиторией и сохранять сценическое присутствие. Владеть: Навыками уверенного сценического поведения. Техниками управления своим вокальным и артистическим потенциалом в разных условиях. Умением создавать цельный и выразительный художественный образ на любой сценической площадке.</p>
ПК-12	<p>способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)</p>	<p>Знать: Принципы разработки и реализации просветительских проектов. Особенности взаимодействия с учреждениями культуры и образовательными организациями. Технологии продвижения искусства через радио, телевидение и интернет. Уметь: Планировать и организовывать просветительские мероприятия. Эффективно сотрудничать с музыкантами и другими участниками проектов. Использовать современные медиа и интернет-платформы для популяризации искусства. Владеть: Навыками создания и реализации культурно-просветительских проектов. Техниками работы с аудиторией через различные медиаформаты. Умением объединять усилия разных специалистов для достижения целей проекта.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
И		п	с.р.	
1	2	3	4	5
Тема 1. Разбор нотного текста: анализ музыкального эпизода, сцены, определение драматургии, отношения героев.	83	20		63
Тема 2. Детальная работа над музыкальным текстом: ритм, мелодика, фразировка, дыхание, интонация.	83	20		63
Тема 3. Внешняя и внутренняя выразительность, мышечная пластика, жест, подкрепленный содержанием.	83	20		63
Тема 4. Работа над мизансценами в выгородках, в костюмах, с реквизитом, гримом.	83	20		63
Тема 5. Распределение внимания между музыкой и движением по сцене.	82	20		62
Всего часов:	468	100		314

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Оперно-сценическая подготовка» направлена на комплексное развитие вокально-исполнительских, сценических и драматургических навыков, необходимых для успешного участия в оперных постановках. Ассистенты-стажеры осваивают весь процесс работы над оперным произведением, от анализа музыкального текста до его сценической реализации. В рамках курса уделяется внимание как музыкальным аспектам исполнения, так и актерскому мастерству, взаимодействию с партнерами и сценической выразительности.

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

- Изучение партитуры и либретто.
- Анализ драматургической структуры произведения.
- Определение художественных задач музыкального эпизода и характеристика образов героев.
- Осознание эмоционального содержания сцены и её роли в общей структуре оперы.

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

- Проработка ритмической точности и выразительности мелодики.
- Отработка фразировки в соответствии с драматургией и стилем произведения.
- Работа над правильным дыханием и интонационной чистотой.
- Усвоение технических особенностей вокального исполнения.

Тема 3. Внешняя и внутренняя выразительность, мышечная пластика, жест, подкрепленный содержанием.

- Развитие эмоциональной и психологической выразительности исполнения.
- Использование жестов, мимики и пластики тела для усиления художественного образа.
- Проработка сценических действий с учетом внутреннего содержания роли.
- Осознание и передача внутренних эмоций через внешний сценический облик.

Тема 4. Работа над мизансценами в выгородках, в костюмах, с реквизитом, гримом.

- Освоение пространственного решения сцен в условиях репетиционной площадки.
- Использование сценических костюмов, реквизита и грима для создания целостного сценического образа.
- Репетиции мизансцен с партнерами, работа над сценическим взаимодействием.
- Учет особенностей сценической среды и технического оснащения постановки.

Тема 5. Распределение внимания между музыкой и движением по сцене.

- Объединение вокального исполнения с движением и пластикой на сцене.
- Развитие навыков одновременной концентрации на музыкальной точности и актерском исполнении.
- Осознание взаимодействия между музыкой, сценическим движением и общим сценическим действием.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров в рамках дисциплины «Оперно-сценическая подготовка» включает разнообразные формы деятельности, направленные на углубление знаний, развитие вокально-исполнительских навыков, а также сценического мастерства. Она помогает студентам эффективно подготовиться к занятиям с преподавателем и к реальной сценической практике.

Формы самостоятельной работы ассистентов-стажеров:

Анализ нотного текста и партитуры;

Проработка вокальных партий;

Технические упражнения для развития сценическое поведение;

Репетиции мизансцен и работа с партнерами;

Работа с видеоматериалами;

Сценическая репетиция в домашних условиях;

Чтение и разбор литературы по теории и практике оперного мастерства.

Самостоятельная работа помогает студентам развивать критическое мышление, самодисциплину и способность к самоанализу, обеспечивая качественную подготовку к концертной и сценической деятельности.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ

Итоговый контроль успеваемости ассистентов-стажёров проводится в форме зачёта с оценкой, основной задачей которого является оценка профессионального уровня подготовки исполнителя и его способности к театральной деятельности. Основывается на многогранной системе контроля, которая охватывает различные аспекты вокального и сценического мастерства. Одним из ключевых критериев является способность студента исполнить вокальную партию, соответствующую его вокальным возможностям. Этот аспект является важным элементом в подготовке будущих исполнителей, поскольку он напрямую влияет на качество и успешность их профессиональной деятельности в музыкальной сфере.

Особое внимание уделяется подбору исполняемой партии, соответствующих индивидуальным вокально-техническим возможностям исполнителя, а также его уровню художественной интерпретации.

Исполнение должно демонстрировать:

Технически правильно исполненный нотный и поэтический текст партии.

Сценическое поведение должно соответствовать герою.

Умение выразить характер и эмоциональный подтекст каждой сцены.

Владение техникой дыхания, звукоизвлечения, дикции и артикуляции.

Критерии оценки включают:

Вокально-техническое мастерство:

Чистота интонации.

Качество звука и устойчивость голоса в разных регистрах.

Владение динамическими оттенками и нюансами.

Художественная интерпретация:

Передача характера, настроения и драматургии партии.

Стилистическая точность исполнения.

Эмоциональная выразительность.

Сценическое мастерство:

Умение держаться на сцене.

Контакт с публикой.

Выразительность движений и жестов, соответствующих образу.

Зачёт проводится в присутствии комиссии, состоящей из преподавателей и, при возможности, внешних экспертов. Исполнение оценивается по всем вышеуказанным критериям, что позволяет выявить не только уровень подготовки, но и потенциал ассистента-стажёра в дальнейшей профессиональной деятельности.

В завершение выступления ассистенты-стажёры могут получить обратную связь от членов комиссии, где будут указаны как сильные стороны их выступления, так и направления для дальнейшего развития.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Оперно-сценическая подготовка» является одной из основных ФГОС ВО направления подготовки 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), вид – Академическое пение – воспитывает артиста высшей квалификации, подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной (просветительской) деятельности, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию вокальной партии, владеющего искусством публичного исполнения.

Непосредственная подготовка к уроку требует глубокого продумывания структурных элементов и должен проходить в такой последовательности:

- анализ музыкального и драматургического материала;
- подготовка технической части вокальной партии;
- определение вокальной техники, которые обеспечили бы результативность вокализации;
- работа над музыкальной интерпретацией героев;
- закрепление приобретённых знаний и использование их в последующей деятельности в театре.

Педагогическая работа основывается помогает не только развить вокальные способности студентов, но и научить их эффективно работать на сцене, создавая яркие и выразительные образы.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ НА ЭКЗАМЕНЕ (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ):

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. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07313-3. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblionline.ru/viewer/rabota-aktera-nad-soboy-v-2-ch-chast-1-438046#page/1>
2. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07315-7. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblionline.ru/viewer/rabota-aktera-nad-soboy-v-2-ch-chast-2-438056#page/1>
3. 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
4. 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

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>

Интернет-источники:

1. Энциклопедия: [Электронный ресурс]. = Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/dic.html>
2. Учебные пособия: [Электронный ресурс]. = Режим доступа: <http://aperock.ucoz.ru/load/24-5>
3. Личная подборка: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.livelib.ru/selection/865720-vsjo-po-vokalu>

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения индивидуальных занятий используется аудиторный фонд (столы, стулья, фортепиано).

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, 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.