

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра вокала

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРНАЯ СТУДИЯ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство,

Направленность (профиль) – Академическое пение

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная					Форма контроля	Заочная								
		Всего час./зач. Единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.		Курс	Семестр	Всего час./зач. Единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
4	7	324/ 9	280	-	280	44	Д.зачет(7)	4	7	324/ 9	40	-	40	284	-	-
	Экзамен(8)						8									
Всего		324/ 9	280	-	280	44	Экзамен (8)	Всего	324/ 9	40	-	40	284	-	-	Экзамен (8)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал А.С. Бурунжу преподаватель кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (ГОУК ЛНР «ЛПАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой В. А. Кабанова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оперная студия» является вторым этапом в процессе последовательного музыкально-сценического обучения студента – вокалиста. Педагоги оперной подготовки (дирижеры, режиссеры, концертмейстеры) выбирают оперный спектакль, учитывая вокально-сценические возможности конкретных студентов. Назначение студентов на определенные партии и отрывки обговариваются с преподавателями сольного пения.

«Оперная студия» является специализированной дисциплиной на кафедре вокала. Содержание этого курса тесно связано со всеми дисциплинами музыкально-теоретического цикла.

Предметом изучения являются элементы оперного исполнительства в целостности и взаимосвязи. Целью курса является систематизация и обобщение знаний и умений, накопленных в классе сольного пения, формирование профессиональных навыков, развитие кругозора и интереса к самостоятельной исполнительской деятельности. Подготовка высококвалифицированных специалистов – певцов, артистов, солистов для оперной и музыкально-театральной деятельности.

Основной и главной задачей курса является развитие профессионально готовой, музыкально и интеллектуально развитой личности певца-артиста, путем индивидуальных и практических занятий под систематическим контролем преподавателей «Оперной студии».

Обучение начинается с IV курса, длится на протяжении года и совершенствуется в процессе всей творческой жизни певца-актера.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет (ОФО) 9 з.е , 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены практических 280 часов, самостоятельных 44, общая трудоемкость дисциплины для ЗФО: 9 з.е, 324 часа, практических 40 часов, самостоятельных 384 часа. Формы контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация (экзамен).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель – воспитание певца, владеющего необходимым вокально- сценическим комплексом, глубокими теоретическими знаниями, претворяющего их в дальнейшей практической деятельности. В основу этого воспитания должно быть положено всестороннее гармоничное развитие артистических возможностей студента-бакалавра.

Задачи:

- формирование мотивации к поиску творческих решений при исполнении фрагментов из опер, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание профессиональных навыков студента в постижении содержания и формы произведения, тщательности изучения авторского текста, овладение оперным репертуаром различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;
- активизация слухомыслительных процессов, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха студента, воспитание ансамблевого навыка;
- развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения;
- развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства;
- овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс дисциплины «Оперная студия» входит в базовую часть вариативного блока дисциплин подготовки студентов по направлению 53.03.03 Вокальное искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Данная дисциплина ведется на IV курсе обучения. Основывается на базе дисциплин «Сольное пение», «Концертно-камерное пение», «Вокальный ансамбль», «Оперный класс».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) – Академическое пение.

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	готовностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способность осознавать специфику музыкального исполнительства, как вида творческой деятельности.
ОПК-2	способность критически оценивать результаты собственной деятельности оценивать результаты собственной деятельности.
ОПК-3	способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания
ПК-2	способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
ПК-7	способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения
ПК-9	способность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной направленности
ПК-13	способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения
ПК-16	способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле и спектакле при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнерами ощущении агогики и фразировки

В результате изучения дисциплины «Оперная студия» студенты должны **знать:**

- основные периоды развития оперного искусства;

- основные закономерности развития оперных жанров, оперных форм;
- оперную драматургию, музыкальные характеристики, развитие оперных партий главных героев в исполняемых операх;

уметь:

- осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию при разучивании оперной партии, участии в оперном спектакле;
- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине;
- пользоваться основными понятиями и терминами при обучении оперному исполнительству;

владеть:

- методикой оперного пения (сольного и ансамблевого), актерским и сценическим мастерством, необходимым для воспитания оперного певца, актера;
- специальными вокальными данными, специфическими вокальными приемами объемного пения на перспективу (пространство), необходимыми оперному певцу;
- навыками анализа оперных партий, понимать особенности образно-художественного содержания исполняемых оперных партий, сцен и применять полученные результаты в своей исполнительской деятельности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	Очная форма				Заочная форма			
	Всего	в том числе			всего	в том числе		
		о	л	П		с.р.	л	П
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Работа над вокальной техникой, видами вокализации.	6	-	6	4	6	-	4	6
Тема 2. Разбор нотного текста: анализ музыкального эпизода, сцены, определение драматургии, отношения героев.	20	-	16	4	20	-	4	16
Тема 3. Расширение репертуара оперных партий, разнообразного по стилю и жанрам	22	-	18	4	22	-	4	18
Тема 4. Владение чтением с листа оперных партий	40	-	34	6	40	-	4	36
Тема 5. Владение спецификой оперного исполнения, вокальной культурой	40	-	34	6	40	-	4	36
Тема 6. Работа над техникой оперного исполнительства	42	-	38	4	42	-	4	38
Тема 7. Владение необходимой культурой сценического движения, в различных стилях оперной музыки	46	-	40	6	46	-	6	40
Тема 8. Работа с дирижером.	16	-	16	-	16	-	-	16
Тема 9. Музыкально-словесная репетиция с черновой отработкой мизансцен.	26	-	26	-	26	-	-	26
Тема 10. Внешняя и внутренняя выразительность, мышечная пластика, жест, подкрепленный содержанием.	21	-	18	3	21	-	3	18
Тема 11. Работа над мизансценами в выгородках, в костюмах, с реквизитом, гримом.	17	-	14	3	17	-	3	14
Тема 12. Распределение внимания между музыкой, движением по сцене, жестом дирижера	30	-	26	4	30	-	4	26
Тема 13. Концертное исполнение спектакля.	2	-	2	-	2	-	-	2
ВСЕГО часов по дисциплине	324	-	280	44	324	-	40	284

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Первый год обучения

С IV курса начинается важный этап в музыкально-сценической подготовке студента-вокалиста – предмет «Оперная студия».

Дирижеры, режиссеры и вокалисты согласовывают выбор спектакля и распределение ролей, имея в виду конкретных студентов с их вокально-техническими возможностями.

7-й семестр

Тема 1. Работа над вокальной техникой, видами вокализации.

Тема 2. Разбор нотного текста: анализ музыкального эпизода, сцены, определение драматургии, отношения героев.

Тема 3. Расширение репертуара оперных партий, разнообразного по стилю и жанрам

Тема 4. Владение чтением с листа оперных партий

Тема 5. Владение спецификой оперного исполнения, вокальной культурой.

Тема 6. Работа над техникой оперного исполнительства

8-й семестр

Тема 7. Работа над ансамблевым выстраиванием оперной сцены или ее фрагмента (ритм, гармония, интонация, динамика, сложные технические места).

Тема 8. Работа с дирижером.

Тема 9. Музыкально-словесная репетиция с черновой отработкой мизансцен.

Тема 10. Внешняя и внутренняя выразительность, мышечная пластика, жест, подкрепленный содержанием.

Тема 11. Работа над мизансценами в выгородках, в костюмах, с реквизитом.

Тема 12. Распределение внимания между музыкой, движением по сцене, жестом дирижера.

Тема 13. Концертное исполнение спектакля.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов связана с практическими заданиями, рекомендациями педагога, которым необходимо следовать неукоснительно 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. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ОПЕРНОЙ СТУДИИ

1. Опера «Русалка» А. Даргомыжского
2. Опера «Евгений Онегин» П. Чайковского
3. Опера «Ромео и Джульетта» А. Харютченко
4. Опера «Монтекки и Капулетти» А. Харютченко
5. Оперетта «Ключ на мостовой или приключение в свадебную ночь» Ж. Оффенбаха
6. Опера «Сестра Анжелика» Дж. Пуччини
7. Опера «Тайный брак» Д. Чимарозы
8. Опера «Брачный вексель» Дж. Россини
9. Опера «Алеко» С. Рахманинова
10. Опера «Монтекки и Капулетти» А. Харютченко (вторая редакция)
11. Опера «Кашей Бессмертный» Н.А. Римский –Корсаков
12. Опера «Сельская честь» П.Масканьи
13. Опера «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарт

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- метод использования Internet-ресурсов для просмотра опер;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных дисциплин («Сольное пение», «Концертно-камерное пение», «Оперный класс», «Вокальный ансамбль»);
- практический метод обучения (упражнения, практическая, творческая работа);
- словесный метод обучения (рассказ, обсуждение идеи, определение драматургии, отношение героев т др);
- 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 практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с поставленными педагогом задачами.

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 не достаточно точно и ярко.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Акопян К. Э. Мировая музыкальная культура / К. Э. Акопян. – М. : Творчество Исполнители Слушатели, 2012. – 480 с.
2. Андгуладзе Н. Д. Homo cantor. Очерки вокального искусства / Н. Д. Андгуладзе. – М. : Изд. Аграф, 2003. – 239 с.
3. Асафьев Б. В. Об опере : избранные статьи. — Изд. 2-е. — Л. : Музыка, 1985. — 344 с.
4. Гнидь Б. П.- История вокального мистецтва / Б. П. Гнидь – К. : НМАУ, 1997. – 319 с.
5. Дмитриев Л. Б. Солисты Ла Скала о вокальном искусстве. Диалоги о технике пения / Л. Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 2007. – 188 с.
6. Друскин М. С. История зарубежной музыки. Вторая половина XIX века. вып. четвертый / М. С. Друскин. – М. : Музыка, 1983. – 528 с.
7. Иванов К. А. Трубадуры труверы миннезингеры / К. А. Иванов – СПб петербургский учебный магазин – М. : Изд. Алетея, 2001 – 102 с.
8. Конен В. История зарубежной музыки. : с 1789 года до середины XIX века, Вып. 3. — 7-е изд., перераб., доп. — М. : Музыка, 1989. — 544 с.
9. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели / Дж. Лаури-Вольпи . – Л. : Музыка, 1972. – 303 с.
10. Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран вып. IV / Б. В. Левик. – М. : Музыка, 1973. – 479 с.
11. Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран вып. V / Б. В. Левик. – М. : Музыка, 1972. – 386 с.
12. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб.пособ.. Вып. 6 / сост.И.Гивенталь, Л.Щукина, Б.Ионин. — М. : Музыка, 1994. — 481 с.
13. Ливанова Т. Н. История западно - европейской музыки до 1789 г. – Учебник в 2-х т. Т. 1. по XVIII в. – 2-е изд. перераб. и доп. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1983. – 696 с., нот.
14. Ливанова Т. Н. История западно - европейской музыки до 1789 г. – Учебник в 2-х т. Т. 2. по XVIII в. – 2-е изд. перераб. и доп / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1982. – 622 с.
15. Ливанова Т. Н. Музыка доглинкинского периода.:поп. очерк / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1946. – 10 с.
16. Львов М. Л. Из истории вокального искусства / М. Л. Львов. – М. : Музыка, 1964. – 228 с.
17. Мугинштейн М. Л. Хроника мировой оперы 1600 – 2000 / М. Л. Мугинштейн. – Екатеринбург:У – Фактория при уч. изд. Гум. Универ., 2005. – 634 с.
18. Роллан Р. Опера в XVII веке в Италии, Германии, Англии / под ред. М. В. Иванова-Борецкого. — М. : Музгиз, 1931. — 131 с.

19. [Смолина К. 100 великих театров мира / К. Смолина. — М. : Вече, 2006. — 317 с.](#)
20. [Черкашина М. Р. Историческая опера эпохи романтизма / М. Р. Черкашина. – К. : Музична Україна, 1986. – 147 с.](#)
21. [Ярославцева Л. К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. — М. : Издательский дом "Золотое Руно", 2004. — 200 с.](#)
22. [Чешихин В. История русской оперы \(с 1674 по 1903\). — СПб : П. Юргенсона, 1905. — 648 с.](#)
23. [Шнеерсон Г. Французская музыка XX века изд. 2-е допол. перераб. / Г. Шнеерсон. – М. : Музыка, 1970. – 560 с.](#)
24. [Яковлева А. С. Русская вокальная школа Исторический очерк развития от истоков до середины XIX столетия / А. С. Яковлева. – М. : Музыка, 1999. – 96 с.](#)

Интернет-источники:

1. Энциклопедия: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/dic.html>
2. К. Монтеверди <http://my.mail.ru/mail/vastim61/video/349/2106.html?from=videoplayer>
3. Дж. Верди Травиата - <http://ok.ru/video/21184055864>
4. Дж. Россини Граф Ори - https://my.mail.ru/mail/alex_odin/video/3400/21995.html
5. Ж.Б. Люлли - https://vk.com/video134787804_164454079?hash=4db22ec965f976d5
6. Дж. Мейербер Гугеноты- https://vk.com/video199263020_171323362?hash=901f652429844590
7. Ж. Бизе Кармен - <https://youtu.be/dLdpUdt7H6o>
8. М. Равель - Дитя и волшебство - <https://youtu.be/dLdpUdt7H6o>
9. В. Моцарт свадьба Фигаро - https://vk.com/video27689_159281567?hd=0&t=1m15s
10. Г. Перселл Дидона и Сней - https://vk.com/video3615524_164022087?hash=7d70ca8aecc9ea7d
11. Б. Бриттен Путеводитель по Оркестру - https://vk.com/video808884_167249724?hash=c79d9137bd628891
12. М. Глинка Руслан и Людмила - <http://yandex.ua/video/search?filmId=v40-bSmy8gE&text=Ukbyrf%20Heckfy%20bk.lvbkf%20cvjnhntm%20>
13. П. Чайковский Евгений Онегин - https://vk.com/video29139250_164430586?hash=58fa8308f903f1

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, рояль, ноутбук).

Для самостоятельной работы студенты используют литературу библиотеки.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.