

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств
Департамент музыкального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Оперная студия»

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

специальность

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)
Академическое пение

Москва

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ 02.01 Оперная студия

2. Цель и задачи освоения дисциплины: 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; формирование творческой личности, способной к самостоятельной профессиональной деятельности; приобретение обучающимся техник работы над партией, навыков взаимодействия с партнерами, режиссером и дирижером; приобретение обучающимся способности к созданию собственной исполнительской интерпретации порученной партии

Задачи дисциплины: развитие творческой инициативы и артистической индивидуальности обучающегося; формирование общемузыкального кругозора; развитие актерского дарования и умения воплощать музыкально-сценические образы, сочетая драматическое и вокальное исполнение; обучение студентов самостоятельно работать над выбранными оперными или опереточными отрывками с тем, чтобы использовать опыт в последующей педагогической деятельности; развитие эстетического вкуса, умения разбираться в художественном содержании и стилевых особенностях исполняемых оперных сцен, отрывков, дуэтов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина относится к дисциплинам по выбору (ДВ.2) блока 1. и изучается в 4 семестре.

4. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы ассистентуры-стажировки.

Знать: теорию актерского мастерства артиста оперного театра, метод тренинга и самостоятельной работы над ролью, специфику работы актера в оперном театре, теорию музыки, гармонию, сольфеджио, либретто современных и классических произведений оперного театра;

Уметь: творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по созданию художественного образа в оперном театре, анализировать и оценивать музыкальные спектакли, ориентироваться в эстетических концепциях оперного театра;

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): специальной терминологией и лексикой музыкального театра; классическим и современным репертуаром, умеющим практически применять обширные историко-теоретические знания для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спектакле.

Ассистент-стажер в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими **профессиональными компетенциями:**

- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10);
- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-

творческую и образовательную среду (ПК-11);

5. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Часов (по видам работ)	Семестр			
		1	2	3	4
Контактная работа (всего)	16				
В том числе:					
Лекционные занятия					
Практические занятия	16				16
Самостоятельная работа В том числе часов, выделенных на подготовку к зачету	56				56
Форма промежуточной аттестации –зачет					
Всего часов/зачетных единиц	72 / 2 з.е.				

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

6.1. Разделы дисциплин и виды занятий

		Лекции	Практич еские занятия	Самостоя тельная работа	Всег о
1	Разучивание партий		4	14	18
2	Особенности драматургии оперы по отношению к различным эпохам стилям и жанрам		4	14	18
3	Работа над особенностями исполнения сцен оперных постановок		4	14	18
4	Постановка оперных сцен, спектаклей		4	14	18
	Форма промежуточной аттестации: зачет				
	Всего часов		16	58	72

6.2. Содержание разделов дисциплины

п/ п	Наименование разделов	Содержание разделов

1	Разучивание партий	Определение места и значения данного отрывка в ходе всего действия оперы. Работа над оперным отрывком (при любой величине и сложности) включает – прослушивание музыки всей оперы и знакомство с ее содержанием (либретто) для определения смысла и логики развивающихся событий, для ознакомления с музыкальной драматургией оперы, с основными музыкальными темами, с развитием отдельных вокальных партий. Работа над музыкально-интонационным строем в оперном ансамбле, стилем произведения, художественным образом, сценическим мастерством и т. п.
2	Особенности драматургии оперы по отношению к различным эпохам стилям и жанрам	Основы музыкальной драматургии спектакля. Работа и взаимодействие с другими людьми в различных ситуациях (с партнерами в ансамбле, с дирижером, режиссером, концертмейстером)
3	Работа над особенностями исполнения сцен оперных постановок	Проведение спевков с певцами-актерами. Работа над интонацией, как одного из основных средств создания сценического образа. Работа над совмещением мизансцен и музыкальной интонации певцов-актеров. Просмотр видеоматериалов, сравнительный анализ сценического поведения певцов-актеров в трактовках других режиссеров и дирижеров.
4	Постановка оперных сцен, спектаклей	Особенности постановки массовых сцен. Индивидуализация отдельных персонажей и сценических групп артистов хора. Эволюция постановок массовых сцен. Особенности постановок массовых сцен в современном музыкальном театре. Изучение видеоматериалов постановок массовых сцен в спектаклях лучших оперных театров мира. Особая драматургическая роль массовых сцен в русских классических операх. Сравнительный анализ массовых сцен в операх П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

6.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные ¹)
1	Разучивание партий	Творческое задание
2	Особенности драматургии оперы по отношению к различным эпохам стилям и жанрам	Творческое задание

¹ например: деловая игра, мозговой штурм, дискуссионно-групповой метод, метод «Конференции идей», метод группового решения, проблемная лекция и т.п.

3	Работа над особенностями исполнения сцен оперных постановок	Творческое задание
4	Постановка оперных сцен, спектаклей	Занятие-мастер-класс.

6.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине

Обучающийся исполняет сцену из разучиваемого на практических занятиях репертуара. Примеры

произведений (по разделам):

Варианты сцен:

1. П. И. Чайковский. Сцена дуэли из оперы «Евгений Онегин»
2. Н. А. Римский-Корсаков. сцена царя Берендея с Купавой из оперы «Снегурочка»
3. М. П. Мусоргский. сцена в уборной Марины из оперы «Борис Годунов»
4. А. П. Бородин. сцена Кончаковны с Владимиром Игоревичем Из оперы «Князь Игорь»
5. С. В. Рахманинов. Сцена у люльки из оперы «Алеко»

Вокальные ансамбли отечественных композиторов.

Варианты сцен:

- В. А. Моцарт. Дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан»
- В. А. Моцарт. Сцена письма из оперы «Свадьба Фигаро»
- Дж. Верди. Дуэт Виолетты и Жермона из оперы «Травиата»
- Ж. Массне. Терцет Мачехи и дочек из оперы «Золушка»
- Ж. Массне. Сцена и дуэт Феи и Золушки из оперы «Золушка»

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине²

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины

Для обеспечения систематической работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Творческое задание может заключаться, например, в том, чтобы

² описывается технология проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (с учетом балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения образовательной программы)

снять фильм, разработать макет, модель, организовать мероприятие, подготовить кейс по заданной теме и т.д.

Занятие-мастер-класс (форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям — вокально-хоровой, организационной и пр. работы с хором — с целью повышения профессионального уровня будущих музыкантов и трансляции им передового опыта. Мастер-класс отличается от семинара тем, что во время мастер-класса приглашённый специалист рассказывает и показывает, как грамотно применять на практике новые технологии или методы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине установлены в соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования в ГАОУ ВО МГПУ.

9. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине³

Умение продуктивно заниматься - важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за его профессиональным ростом;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет

педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

³ описываются образовательные технологии, применяемые для самостоятельной работы обучающихся (например: методические рекомендации по подготовке реферата и т.п.)

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	<p>Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.</p>
Работа с информационными компьютерными технологиями	<p>Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.</p>
Задания на поиск и обработку информации	<p>Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.</p>
Работа с литературой	<p>Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося.</p> <p>Работа с литературой включает следующие этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.

Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.
--	---

Задания для самостоятельной работы.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовятся к практическим занятиям, изучают учебно-методическую литературу и используют образовательные ресурсы ГАО ВО МГПУ и сети Интернет.

10. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) 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. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - 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. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - 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>

б) 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. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - 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>

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы:

1. <http://lebenswelt.narod.ru/>
2. <http://www.krotov.info/>
3. <http://ihtik.lib.ru/>
4. <http://philosophy.allru.net/>
5. <http://www.koob.ru/>
6. <http://www.gumer.info/>
7. <http://filosof.historic.ru/>
8. <http://kosilova.textdriven.com/narod/index.html>
9. <http://phenomen.ru/catalog/>
10. <http://labazov.livejournal.com/112810.html>
11. <http://philos.omsk.edu/libery/index/r.html>
12. <http://philosophy.kuzstu.ru/lib-ucheb.html>
13. Электронная библиотека научных публикаций - <http://www.eLibrary.ru>

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

Информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных.

Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научная электронная библиотека <http://elibrary.ru/>.

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, которые предусмотрены рабочей программой дисциплины, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Аудитория для групповых и индивидуальных занятий для работы со специализированными материалами (видеотека, фонотека, фильмотека)

Стол преподавателя – 1 шт., рояль Yamaha GC1 E/P – 2 шт., ноутбук HP IDS UMA i5-8265U 250 G7/15.6 inch FHD(1920x1080) Anti-Glare LED/8 Gb – 1 шт.

Специально оборудованное помещение (режиссерская со звукотехническим оборудованием и пультами)

Рэковый шкаф 8U, глубина 500мм; активная акустическая система двух-полосная; 2231-EU 2-канальный графический эквалайзер/dbx;; Phonic SONIC STATION 22 микшерный

пульт; сист.блок "Нелко Офис High" в комплекте с клавиатурой Genius KB-110 Black PS/2, мышью Oklick 105 M Optical Mouse Black USB, сетевым фильтром Defender ES 5, колонками Defender Atom S6 и монитором Philips 226V4LSB