Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д21 ПРОХОЖДЕНИЕ ПАРТИЙ

по специальности
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(уровень специалитета)

Специализация
Искусство оперного пения

Квалификация
Солист-вокалист. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Прохождение партий» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности высшего образования 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень специалитета) ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Мельникова О.М., преподаватель кафедры сольного пения ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры сольного пения.

Протокол № 11 от « 26 » июня 2019 г.

Зав. кафедрой _____ /Н.А. Заварзина/

Содержание

1. Паспорт программы 4
1.1. Пояснительная записка 4
1.1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программ 4
1.1.2. Цели и задачи дисциплины 4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 4
1.1.4. Объем дисциплины 7
1.2. Структура и содержание дисциплины 7
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля 7
1.2.2. Содержание дисциплины 8
2. Условия реализации программы дисциплины 9
2.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 9
2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 9
2.2.1. Список основной и дополнительной литературы 9
2.2.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины 11
3. Методические рекомендации 12
3.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины 12
3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 16
3.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 18

Приложение. Примерный список рекомендуемых для изучения вокальных сочинений

1. Паспорт программы

1.1.Пояснительная записка

1.1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программ

Б1.Б.Д21 Прохождение партий является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень специалитета).

Дисциплина предусматривает развитие и совершенствование комплекса профессиональных умений и навыков, формирование творческой личности исполнителя.

1.1.2. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – развитие и совершенствование комплекса профессиональных навыков, формирование творческой личности исполнителя, способной:

– самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений;

– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

– навыками публичного исполнения, как отдельных вокальных сочинений, так и вокальных циклов.

Задачи дисциплины:

– развитие профессиональной компетентности студента: освоение технологии сочетания художественного музыкального и актерского начал в исполнительстве;

– освоение методики раскрытия эмоциональной сущности музыкального произведения, его стилевых особенностей;

– достижение естественной координации пения и пластики;

– анализ и освоение оперного репертуара произведений в соответствии с программой (репертуарным планом).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина «Прохождение партий» направлена на освоение обязательных профессиональных компетенций ПКО-2,ПКО-3, позволяющих решать будущему выпускнику художественно-творческие задачи.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПКО-2 Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров оперетты и мюзикла	**Знать:** - ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; - историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; - основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; - основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; - основные законы орфоэпии; - основы сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре; **Уметь:** - профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с партнерами в музыкальном спектакле; - определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти исходное событие, выстроить сквозное действие и контрдействие, профессионально взаимодействуя с партнерами в музыкальном спектакле; - демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение; - создавать художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; **Владеть:** - навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; - базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; - координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим тренингом артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле, навыками сценического движения; - практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; - произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; - свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, сценической гимнастикой, сценическим боем, основами акробатики.

ПКО-3 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	**Знать:** - отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; - обширный оперный репертуар; - особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; **Уметь:** - выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); - работать и взаимодействовать с партнерами в различных ситуациях; - применять приемы вокального искусства в сценических условиях, быстро осваивать новый репертуар; - прослеживать связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; **Владеть:** - навыками конструктивного критического анализа своей творческо-исполнительской деятельности; - навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии; - навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения.

В результате освоения курса «Изучение педагогического репертуара» студент должен:

знать:

– основной вокальный репертуар для своего типа голоса;

– особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения; основы постановки и гигиены голоса;

– основные этапы развития вокального искусства;

– различные композиторские стили, их характеристики;

– основные черты национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой, русской);

уметь:

– ориентироваться в ансамблевой партитуре;

– слышать все партии в ансамбле;

– согласовывать с партнерами по ансамблю свои исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения;

иметь практический опыт:

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

– пользоваться гармоническим слухом, развивать ощущение тембрового строя и сохранять устойчивость интонации.

1.1.4. Объем дисциплины

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

Из них – 70 часов проводятся в форме практических индивидуальных занятий под руководством преподавателя, 218 часов – в форме самостоятельной работы студента.

Занятия по дисциплине «Изучение педагогического репертуара» проводятся с V по VIII семестр.

Формы промежуточного контроля: зачет – VI семестр, экзамен – VIII семестр.

Объем дисциплины по семестрам

Семестр	V	VI	VII	VIII
Аудиторные занятия (индивидуальные), в часах	18	17	18	17
Самостоятельная работа обучающегося, в часах	54	55	54	55
Формы контроля	Текущий	Зачет	Текущий	Экзамен

1.2.Структура и содержание дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Семестр	Содержание учебного материала	Объем часов
V	Тема 1. Принципы взаимодействия артиста с организаторами и исполнителями творческого процесса	9
	Тема 2. Сцены и ансамбль из оперы русских композиторов XVIII-XIX вв.	9
	Итого в V семестре	**18**
VI	Тема 3. Сцены и ансамбль из оперы зарубежных композиторов XVIII-XIX вв.	10
	Тема 4. Сцены и ария из оперы русских композиторов XVIII-XIX вв.	7
	Итого в VI семестре	**17**
VII	Тема 5. Сцены и ария из оперы зарубежных композиторов XVIII-XIX вв.	9
	Тема 6. Сцены и ария из оперы зарубежных и советских композиторов XX вв.	9
	Итого в VII семестре	**18**
VIII	Тема 7. Работа над сценами основного репертуара студента.	17
	Итого в VIII семестре	**17**
	Всего часов контактной работы	**70**

В процессе обучения студентов предусматриваются следующие формы и виды учебной работы:

- изучение авторского текста
- изучение и освоение методик работы с концертным репертуаром;

- изучение оперных арий, работа с оперными клавирами;
- изучение либретто и того литературного произведения, на основе которого составлено либретто; четкое представление характера персонажей, места и смыслового значения изучаемой ансамблевой сцены;
- изучение эпохи, быта, а также ознакомление с литературным и иконографическим материалом;
- репетиционная работа с солистами-вокалистами и инструменталистами;
- сценические выступления на зачетах, экзаменах и контрольных уроках.

1.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Принципы взаимодействия артиста с организаторами и исполнителями творческого процесса. Принципы взаимодействия с концертмейстером, режиссером, дирижером, партнерами, обеспечивающие эффективную работу в творческом актерском процессе. Система Станиславского и ее роль в формировании артиста оперы и музыкально-театрального искусства. Принципы системы Станиславского (воображение, внимание, эмоциональная память и др.) и их воплощение в профессиональной деятельности студента. Эмоциональное восприятие музыки, интонация, воспроизведение атмосферы оперного действия, анализ музыкального произведения, воспроизведение музыкального содержания музыки действия с определенной окраской.

Тема 2. Сцены и ансамбль из оперы русских композиторов XVIII-XIX вв. Театральные особенности сцен и ансамблей оперы русских композиторов XVIII-XIX вв. Создание оперного образа музыки данного периода. Действенный анализ драматургии музыкальных произведений данного периода. Работа над образом в соответствии с собственным репертуаром сцен данного периода.

Тема* 3. *Сцены и ансамбль из оперы зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. Театральные особенности сцен и ансамблей оперы зарубежных композиторов XVIII-19 вв. Создание оперного образа музыки данного периода. Действенный анализ драматургии музыкальных произведений данного периода. Работа над образом в соответствии с собственным репертуаром сцен данного периода.

Тема* 4. *Сцены и ария из оперы русских композиторов XVIII-XIX вв. Театральные особенности сцен и арий оперы русских композиторов XVIII-XIX вв. Создание оперного образа музыки данного периода. Действенный анализ драматургии музыкальных произведений данного периода. Работа над образом в соответствии с собственным репертуаром сцен данного периода.

Тема* 5. *Сцены и ария из оперы зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. Театральные особенности сцен и арий из оперы зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. Создание оперного образа музыки данного периода. Действен-

ный анализ драматургии музыкальных произведений данного периода. Работа над образом в соответствии с собственным репертуаром сцен данного периода.

Тема* 6. *Сцены и ария из оперы зарубежных и советских композиторов XX вв. Театральные особенности сцен и арий из оперы зарубежных и советских композиторов XX вв. Создание оперного образа музыки данного периода. Действенный анализ драматургии музыкальных произведений данного периода. Работа над образом в соответствии с собственным репертуаром сцен данного периода.

Тема* 7. *Работа над сценами основного репертуара студента. Действенный анализ драматургии музыкальных произведений и работа над образом в соответствии с собственным репертуаром сцен данного периода. Показы сцен основного репертуара студента.

2. Условия реализации программы дисциплины

2.1.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация программы дисциплины «Изучение педагогического репертуара» требует наличия учебных кабинетов для занятий.

Оборудование кабинета: рояль, пульт, стулья, стол.

Технические средства обучения: переносная аудио и видео аппаратура.

2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Методика обучения вокалу» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами.

2.2.1. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Боровик, Л. Г. Вокально-историческое наследие [Текст]: история развития западноевропейского вокального искусства от возникновения до первой половины XX века. Ч.1 / Л. Г. Боровик. – Челябинск :Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2011. – 268 с.
2. Делле, С. Э. Вокальное искусство [Электронный ресурс] /С.Э. Делле. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 176 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67485/.
3. Дмитриев,Л. Основы вокальной методики[Текст]/ Л.Дмитриев. – Москва : Музыка,2000. – 368с.

4. Плужников, К. И. Вокальное искусство. [Электронный ресурс] / К.И. Плужников.– Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72597/.
5. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству. [Электронный ресурс] / Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 160 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55708/.
6. Стеблянко, А. А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его Величество Звук. + DVD. [Электронный ресурс] – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 48 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53664/.
7. Сэнтли, Ч. Искусство пения и вокальной декламации [Электронный ресурс] / Ч. Сэнтли. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. – 96 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72600/.
8. Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Стулова. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 196 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99115.

Дополнительная литература

1. Андреев, Л.Н. Ф. И. Шаляпин [Электронный ресурс] / Л.Н.Андреев. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 6 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/34613.
2. Асафьев, Б. В. Об опере [Текст] / Б. В. Асафьев. – Ленинград: Музыка, 1985. -185с.
3. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной педагогики [Текст]/ В.А. Багадуров. – Москва: Музгиз,1956. – 268с.
4. Багрунов, В. Азбука владения голосом : методика, основанная на раскрытии трех секретов феномена Шаляпина [Текст] / В.Багрунов. – Санкт-Петербург: Композитор,2010. – 218с.
5. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И.Б. Бархатова. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 128 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91059/.
6. Гозенпуд, А. А. Русский оперный театр XIX века / А. А. Гозенпуд. – Ленинград: Музыка, 1971. – 463с.
7. Егоров, А.Е. Гигиена голоса и его физиологические основы [Текст]/ Е.Е. Егоров. – Москва : Музгиз,1962. – 173с.
8. Емельянов, В.В. Развитие голоса : координация и тренинг [Текст]/ В.В. Емельянов. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки,2010. – 192с.
9. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс]/ В.В. Емельянов. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58171
10. Кибасова, Г.П. Культура барокко: феномен певцов-кастратов [Электронный ресурс] / Г.П. Кибасова, Е.А. Юнеева. // Культурная жизнь Юга России. – 2014. – № 1. – С. 23-26. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/290831

11. Костарев, В.П. Вокальное произведение как синтез [Текст] / В.П. Костарев. – Екатеринбург,2005. – 309с.
12. Назаренко, И.К. Искусство пения [Текст]/ И.К.Назаренко. – Москва: Музиз,1963. -512с.
13. Небольсина, В.Н. Размышления о профессии певца [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.Н. Небольсина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 04 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97737.
14. Петрушин, В.И. Музыкальная психология [Текст] /В.И.Петрушин. – Москва:Трикста, 2009.- 398с.
15. Покровский, Б. А. Размышление об опере / Б. А. Покровский. – Москва: Советский композитор, 1979. – 279с.
16. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. – Москва: Искусство, 1985. – 478с.
17. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.В. Толшин. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53671.

2.2.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руконт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва,2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: https://www.rucont.ru/

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:http://e.lanbook.com/.

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов.

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: http://liart.ru/ru/, свободный.

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: http://www.edu.ru/, свободный.

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/, свободный.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / **ARTPROJEKT**. – 2005-2017. - Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/, свободный.

3. Методические рекомендации

3.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины

Характер процесса обучения, способы его осуществления влияют на формирование познавательной самостоятельной творческой активности. Эти задачи решаются в процессе применения активных и интерактивных технологий в интенсификации процесса обучения с помощью различных дидактических приемов и средств, обеспечивающих перевод ученика в позицию субъекта деятельности. Сущность интерактивных технологий – в интенсификации процесса обучения через организацию взаимодействия обучающихся, стимулирующего креативный характер деятельности.

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Цель данной дисциплины – воспитание профессионального певца-актера, отвечающего многообразным требованиям современного оперного и музыкального театра, способного овладеть классическим и новым репертуаром, умеющего практически применять обширные историко-теоретические знания для создания полноценного и художественно-убедительного музыкального сценического образа спектакля.

Естественно, что одним из самых существенных факторов при создании предлагаемой программы воспитания певца-актера является практика современного музыкального театра – как с точки зрения достижений новейшей режиссуры так и вокально-актерского мастерства. За основу взят принцип К. С.

Станиславского и творческие открытия выдающихся деятелей театра: Б.А. Покровского, Ф. И. Шаляпина, В. Фельзенштейна и др.

Система К. С. Станиславского включает в себя ряд элементов актерской техники: воображение, внимание, эмоциональная память и т.д. В курс обучения по данной программе вошли и новые элементы:

– эмоциональное восприятие музыки;
– интонация;
– воспроизведение атмосферы оперного действия;
– анализ музыкального произведения;
– воспроизведение музыкального содержания музыки действия с определенной окраской.

1. Эмоциональное восприятие музыки. Этот элемент самый важный в деле воспитания психологической установки уобучающегося. Предлагаем метод сравнительного анализа различных интерпретаций певцами одного и того же музыкального произведения. Данный метод является общепризнанным при воспитании инструменталистов и выступает предметом для исследования.

Методика предлагает следующую последовательность действий:

1. Дать установку на эмоциональное восприятие музыки. Можно взять любой известный романс, что на первом этапе проще для обучающихся, нежели оперный отрывок (сцена), например, романс П. И. Чайковского «То было раннею весной...»

2. Слушаем запись романса 2–3 раза.

3. Свои эмоциональные впечатления каждый из обучающихся записывает в тетрадь, имея в виду следующие составляющие:

a) внутренние эмоциональные переживания: грусть, тоска, сожаление, разочарование и др.,

в) определенные зрительные образы,

c) представляемое место действия,

d) цветовые ощущения.

4. Обсуждаем впечатления обучающегся и корректируем их.

2.Интонация. Слово «интонация» включает в себя множество понятий. Это совокупность элементов речи, таких как: мелодика, ритм, темп, интенсивность, тембр и др. для наших целей воспитания вокалистов мы изберем «расшифровку» слова «интонация», предлагаемую Б. А. Покровским. По его мнению, «…интонация – вопрос выразительности. Композитор дает сочетание мелодии с ритмом. Во-вторых, интонация – это, грубо говоря, манера исполнения авторской интонации, ее трактовка. Скажем, дается интервал в определенной ритмической закономерности. Как нам найти в этой интонации свою интонацию или, какговорит Ф. И. Шаляпин, «краску» звука?

С поисков своего отношения, своей интонации и начинается поиск своего художественного образа». Рольи значение вокальнойинтонацииобучающиеся должны понять с первых шагов обучения. Поэтому, делая сравнительный анализ интерпретации романса («То было раннею весной...») разными исполнителями, мы должны объяснить студентам причины, по которым одни и те же сло-

ва, одна и та же музыкальная фраза и т. д. звучат у разных певцов с различными оттенками.

Естественно, что при объяснении этих различий мы неизбежно затронем и другие элементы актерской техники: воображение, действие в предлагаемых обстоятельствах, эмоциональную память и т. д., так как все элементы техники тесно взаимосвязаны.

3. Воображение. Одним из важнейших элементов внутренней техники певца является воображение. Актерская игра певца в опере строится в соответствии с линией развития предлагаемых обстоятельств. Если певец будет строго следовать этой линии, но не прибавит своего творческого воображения, то актерская игра его останется сухой и неинтересной. Если в момент своего пребывания на сцене он будет наполнен внутренними «видениями» (К. С. Станиславский), тогда и игра засверкает интересными красками, и образ роли, создаваемый им, заживет подлинной жизнью

Способ работы над воображением необходимо тщательно контролировать и постоянно наблюдаться преподавателем. Этот процесс должен быть достаточно хорошо осознан учеником с тем, чтобы фантазия не уводила его в сторону от логического развития действия. Воображение заставляет студента развивать свой интеллект и пробуждает желание к творчеству.

4. Действенный анализ музыкальной драматургии. Учитывая, что курс актерского мастерства и оперной подготовки ведется в вузах втечение пяти лет, педагоги могут, используя метод «от простого к сложному», научить студента самостоятельно делать анализ музыкального произведения. Это необходимо, ибо: «Партитура – это мысль, чувство, настроение человека. Это – атмосфера действия, это, наконец, философия, заключенная в оперный музыкально-драматический образ».

Четкого и последовательного методаработы с певцами над созданием сценического образа до настоящего времени не выработано. Обратимся к высказыванию Б.А. Покровского: «Создание оперного образа – сложный и загадочный процесс. Закономерность здесь очень относительна, последовательность достижений нельзя точно предугадать. Но, тем не менее, есть фарватер, по которому каждый капитан должен вести свое судно к цели: цель эта – осуществление замысла композитора, фарватер – анализ музыкальной драматургии».

К практическому осуществлению действенного анализа драматургии музыкального произведения следует подходить постепенно, поэтапно.

В данной программе заложены некоторые моменты, отталкиваясь от которых, преподаватель может действовать по собственному усмотрению, т.е. главенствующим будет субъективный фактор (личность преподавателя).

Разъясняя студентам смысл понятия сверхзадачи, К.С. Станиславский говорил: «Подобно тому, как из зерна вырастает растение, так точно из отдельной мысли и чувства писателя вырастает его произведение… передача на сцене чувств и мыслей писателя, его мечтаний, мук и радостей является главной задачей спектакля».

Одной из главных достоинств сверхзадачи – то, что она стимулирует подсознательную работу вокалиста и «питает» его интуицию.

Мышечное зажатие у студентов может возникнуть от того, что вокальный аппарат из-за болезни или недостаточной технической подготовки не способен справиться с тесситурными или художественными сложностями произведения. Мышечное зажатие оказывает пагубное влияние на весь творческий процесс. Поэтому от педагога по оперному классу зависит во многом и решение этой проблемы, он должен уметь снимать зажатие.

Работая над репертуарной оснащенностью студента, педагог должен стремиться к охвату всех основных музыкальных стилей и тех профессиональных навыков, которые они требуют для своего воплощения. Для достижения этой цели целесообразно создавать перспективный индивидуальный репертуарный план обучения на пять лет.

В рамках дисциплины «Прохождение партий» учебным планом запланированы индивидуальные занятия, они все проходят с использованием интерактивных форм. Технологии активного обучения реализуются через творческие задания, мастер-классы, постоянное взаимодействие преподавателя и обучающихся, учеников между собою в процессе реализации актерского тренинга. Технологии интерактивного обучения реализуются через видеотренинг, с использованием технологии рефлексии в работе с группой.

В ходе изучения дисциплины повышается уровень профессиональной компетентности студентов в исторической, музыкально-теоретической, эстетической областях знаний. Приобретение практических умений и навыков способствует также формированию грамотного, исторически обоснованного, интерпретаторского мышления, художественного вкуса, осмысленной эстетической позиции при исполнении произведений различных эпох и стилей.

Функции преподавателя:

– объяснение цели предстоящей работы;
– показ и объяснение заданий для участников занятия;
– контроль за ходом выполнения задания;
– попеременное участие в помощи обучающимся;
– после отчета проведения занятия формулирование выводов индивидуальных заданий для самостоятельной работы и т. д.

Основой актерского мастерства является восприятие исполнителем своей партии как самостоятельной, художественно завершенной и одновременно как составной части коллективно создаваемого целостного образа.

3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Объем самостоятельной работы –218 часов

Цели и задачи самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Преподаватель должен четко формулировать задание, определять его объем, возможности достижения необходимого результата. Самостоятельная работа студента должна быть нацелена на выполнение основных требований данного курса.

Самостоятельная работа студентов и учащихся является частью учебного процесса и осуществляется как в его рамках, так и во внеурочной работе. Особенность самостоятельной работы состоит в том, что студент должен не только оценить проблемы данного изучаемого произведения, но и самостоятельно их решить.

Задача педагога состоит в том, чтобы правильно планировать и контролировать работу студента. Преподаватель рекомендует для изучения сочинения, наиболее актуальныедля обучающегося в данный момент (произведения на разные виды фактуры, произведения, позволяющие закрепить приобретенные навыки, либо освоить новые и т.д.). Необходима регулярность, систематичность в отборе программного материала и определенная последовательность его изучения (от простого ксложному).

Очень важен осмысленный подход студентов, как в самостоятельный работе, так и в работе с педагогом. Студент должен уделить внимание многим требованиям: пластике, ритму, рисунку мизансцен, своим творческим задачам - необходимо слышать партнеров, оркестр, видеть дирижера, рассчитывать каждое движение и каждый звук своего голоса. Если мобилизовать аппарат внимания, то можно выполнить все эти многочисленные требования.

Весь процесс действенного анализа драматургии музыкального произведения проходит следующим образом.

Студенты должны изучить:

– биографию композитора и его творчество;

– эпоху (в этот раздел входит изучение уклада жизни, культуры, манер и т.д.);

– идею произведения, его сверхзадачу, сквозное действие, стиль, жанр и т.д.;

– биографию и творчество автора первоисточника; либретто.

Кроме того, необходимо:

– провести сравнительный анализ первоисточника и либретто;

– определить, какое место занимает партия – роль в системе целого произведения;

– знать, какова связь вокальной линии партии с оркестром (фортепиано);

– понимать, что означают композиторские ремарки, а также: тональность, темпоритм, размер, модуляции, смены темпоритмов, тесситуры и т.д.

В силу специфики своей профессии студент-вокалист должен хорошо ориентироваться в оперной и вокальной литературе, обладать теоретическими знаниями и эрудицией в области смежных видов искусства. Основой для работы в оперном классе является учебно-педагогический репертуар, который должен вобрать в себя лучшие классические произведения зарубежных и отечественных композиторов.

Воспитание оперного артиста предполагает овладение многообразным материалом, умение применить практически теоретические знания для создания полноценного и художественного убедительного образа. Но основное, что воспитывает оперного певца – практика пения в оперном классе. Она помогает студентам ощутить себя певцами-артистами, научит слушать партнера. Пение в ансамблях развивает слух, приучает к строгой ритмичности, умение пользоваться динамикой. Наконец, студенты учатся находить творческие контакты и общаться с дирижером и режиссером. А разумное сочетание исполнения классических и современных опер помогает осуществить репертуарную политику в классе. Современная опера дает возможность студентам освоить многообразные виды музыкальной речи: песенную, речитативную, ариозную и т.д., научиться произносить и играть драматический диалог, действовать в условиях различной драматургии и приобщаться к задаче создания образа.

Студенты должны научиться вживаться в воплощаемый ими образ. Для того, чтобы это сделать, К.С. Станиславский ввел специальный элемент системы – «если бы». Если бы я была Виолетта, или: если бы я была Снегурочка, то как бы я поступила при таких-то или иных обстоятельствах?

В опере предлагаемые обстоятельства заданы композитором. Мы находим их, проделав анализ музыкальной драматургии оперы. Это эпоха, время и место действия, события, условия жизни и т.д.

В работе певца элемент «если бы» важен, прежде всего, тем, что дает толчок к началу творчества, побуждая воображение, а в след за ним действие. «Если бы» всегда начинает творчество, предлагаемые обстоятельства развивают его. Одно без другого не может существовать и получать необходимую возбудительную силу. Отработав элемент техники «если бы» и предлагаемые обстоятельства, студенты отчетливее начнут осознавать необходимость разных интонаций, взаимосвязь интонации и предлагаемых обстоятельств.

Формы самостоятельной работы:

– самостоятельное изучение аккомпанементов вокальных сочинений отечественных и зарубежных композиторов, арий и сцен из опер;

– прослушивание аудио и видеозаписей выступления выдающихся солистов;

– изучение методической литературы;

– посещение концертов в филармонических залах, спектаклей в оперном театре;

– самостоятельная репетиционная работа с солистами-вокалистами.

3.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Приложение

Примерный список рекомендуемых для изучения вокальных сочинений

Фрагменты из опер и ораторий

Аракишвили Д. Опера «Сказание о Шота Руставели»: каватина Царицы Тамары, ария Абул-Араба

Арутюнян А. Кантата «О Родине»: «Колыбельная»

Бах И.С. Кантата № 21: Ария «Слезы, стоны». Кантата «Выбор Геркулеса»: Ария «Спи, мой любимый». Сборник «Три арии из нотной тетради Анны Магдалины Бах». «Страсти по Матфею»: Ария для сопрано. Месса си-минор: Ария альта № 23, Ария сопрано. Кантата «На троицын день»: Ария «Ликуй мое сердце»

Верди Д. Опера «Травиата»: Ария Жермона, Первая ария Виолетты. Опера «Риголетто»: АрияДжильды. Опера «Дон Карлос»: АрияЭболи, Ария короля Филиппа. Опера «Отелло»: Песня Дездемоны об иве.

Глинка М. Опера «Иван Сусанин»: Ария Ивана Сусанина. Сцена и ария Вани Каватина и рондо Антониды. Опера «Руслан и Людмила»: Каватина Людмилы.

Гендель Г. Оратория «Самсон»: две арии Самсона № 13, № 66.

Опера «Юстиниан»: Ария Ариадны. Опера «Ксеркс»: Ария «Кораблик в бурном море». Опера «Розелинда»: АрияРозелинды

Глюк К. Опера «Орфей»: Ария Орфея «Потерял я Эвредику». Опера «Осажденная Цитера»: Ария Хариты

Гуно Ш. Опера «Фауст»: романс и куплеты Зибеля, Ария Валентина, Ария Маргариты (с жемчугом)

Данкевич К. Опера «Богдан Хмельницкий»: Ария Богдана Хмельницкого

Даргомыжский А. Опера «Русалка»: песня Ольги, песня Наташи. Опера «Каменный гость»: две песни Лауры. Опера «Русалка»: Сцена и ария Княгини,

Ария Мельника, Каватина Князя

Дэлиб Д. Опера «Лакмэ»: Дуэт Лакмэ и Малики

Дзержинский И. Опера «Тихий Дон»: Ария Аксиньи

Кабалевский Д. Опера «Кола Брюньон»: Песня и ария Ласочки из третьей картины, Песня Кола Брюньона. Опера «Семья Тараса»: Ария Насти, Ария Ефросиньи

Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро»: Ария Барбарины «Уронила, потеряла», Ария Керубино «Сердце волнует», Ария Графи «Бог любви». Ария Сюзанны «Прийди, мой милый друг», Ария Керубино «Рассказать, объяснить», Три арии Фигаро, Дуэт Сюзанны и Фигаро. Опера «Бастьен и Бастьена»: АрияБастьены

Массне Ж. Опера «Вертер»: Ария Вертера, Ария Шарлотты «Пусть льются эти слезы. Опера «Манон»: АрияМанон, Опера «Иродиада» Ария Ирода

Мейтус Ю. Опера «Молодая гвардия»: Ария Любки, Ария Валько, Ария Ули, Ария Олега

Молчанов К. Опера «Каменный цветок»: Ария Кати

Новиков А. Оратория «Нам нужен мир»: Ариозо Матери

Понкиелли А. Опера «Джоконда»: Романс Слепой

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»: Песня Девушки «Мертвое поле». Оратория «На страже мира»: Урок русского языка. Опера «Дуэнья»: Ария Клары, Рассказ Клары, Дуэт Дуэньи и Мендозы. Опера «Война и мир»: Дуэт Наташи и Сони (первый акт), Ариозо и Ария Наташи

Пучинни Д. Опера «Богема»: Рассказ Мими, Ария Рудольфа, Вальс Мюзетты. Опера «Чио-Чио-Сан»: Две арии Баттерфляй, Сцена Батерфляй и Сузуки. Опера «Тоска»: Две арии Тоски, Две арии Кавародосси. Опера «Манон»: Ария Манон

Рахманинов С. Опера «Алеко»: Рассказ Старика, Каватина Алеко

Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка»: Ариозо Мизгиря, Ариетта Снегурочки, Ария Снегурочки (с подружками), Кавантина Берендея, Третья песня Леля, Сцена Таяния. Опера «Царская невеста»: Ария Собакина, Две арии Марфы, Сцена Любаши и Бомелия. Опера «Садко»: Ария Любавы

Россини Д. Опера «Севильский цирюльник»: Серенада Альмавивы, Каватина Розины, Ария Базилио

Рубинштейн А. Опера «Демон»: Ария Демона «Я тот, которому внимала», Ария Демона «На воздушном океане», Ария Тамары

Танеев С. Опера «Орестея»: Ария Клитемнестры, Ария Кассандры

Тигранян А. Опера «Ануш»: Ария Ануш

Хренников Т. Опера «В бурю»: Ария Натальи из третьего акта, Песня Леньки из четвертого акта, Песня Девушки, Ария Аксинья из первого акта. Опера «Мать»: Ария Ниловны

Чайковский П. Опера «Пиковая дама»: Романс Полины, Ариозо Гувернантки, Дуэт Полины и Лизы, Ариозо Германа «Прости, небесное созданье», Ария Елецкого, Ария Лизы (у канавки), Песня и баллада Томского. Опера «Евгений Онегин»: Дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы», Ария Ленского, Ария и ариозо Онегина. Опера «Иоланта»: Ариозо Иоланты, Ария Короля Рене. Опера «Орлеанская дева»: Ария Иоанны

ШапоринЮ.Опера «Декабристы»: Песня Бестужева «Версты, версты». Кантата «На поле Куликовом»: Каватина Невесты

Шебалин Ш.Опера «Укрощение строптивой»: Ария Катарины, Дуэт Катарины и Петруччио

Щедрин Р. Опера «Не только любовь»: Песня Маруси

III курс

Бородин А.СценаЕрошки и Скулы из пролога оперы «Князь Игорь»

Верди Д.СценаДжильды и Джованны (до прихода герцога) из второго действия оперы «Риголетто»

Гречанинов А.Речитатив и первая часть первой песни Алёши Поповича из первого действия оперы «Добрыня Никитич»

ГуноШ.Речитатив и песня пажа Стефано, включая первые фразы сцены с Григорио, из третьего действия оперы «Ромео и Джульетта»

Даргомыжский А.Сцена княгини Ольги из первой картины третьего действия оперы «Русалка»

Мусоргский М.Сцена Ксении и Мамки (до песни о комаре) из второго действия оперы «Борис Годунов»СценаХиври (до пробуждения Черевика) из второго действия оперы «Сорочинская ярмарка».

ПуччиниДж.Вступление и речитативная фраза Анджелотти из первого действия оперы «Тоска»СценаЧио-чио-сан и Сузуки, колыбельная из третьего действия оперы «Чио-чио-сан».

Римский-Корсаков Н.Выход и сцена Марфы, Дуняши и Петровны (до арии Марфы) из второго действия оперы «Царская охота»**.** Первые два куплета песни Левко, выход и речитатив Ганы из первого действия оперы «Майская ночь»

Соколовский М.Отрывки (по выбору) из комической оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват»

Чайковский П.Речитатив Оксаны (до арии) из второй картины оперы «Черевички».Сцена Лизы и Елецкого (до арии) из третьей картины второго действия оперы «Пиковая дама»

ШантырьГ.Сцена Клавы и Вальки из четвёртой картины оперы «Город юности»

Бетховен Л.ДуэтМарселины и Джоакино из первого действия оперы «Фиделио»

Бородин А.Сцена князя Игоря и Овлура из второго действия оперы «Князь Игорь».

Верди Д.СценаРиголетто и Спарафучиля из второго действия оперы «Риголетто».

ГуноШ«Мадригал» из первого действия оперы «Ромео и Джульетта».

ДоницеттиР.Сцена и дуэт Норины и Малатесты из оперы «Дон Паскуале»

Молчанов К.Сцена Васкова и Лизы Бричкиной из второй части оперы « А зори здесь тихие»

Моцарт В.Речитатив и дуэттиноЦерлины и Дон Жуана из первого акта оперы «Дон Жуан»

Два дуэта и речитативы Фигаро и Сюзанны (до каватины) из первого акта оперы «Свадьба Фигаро»

Николаи О.Дуэт Миссис Форд и Миссис Пэйдж из первого акта оперы «Виндзорские проказницы»

ПерголезеД.Первая картина оперы «Служанка-госпожа»

Прокофьев С.Сцена Фроси, Миколы и Семёна из первого действия оперы «Семён Котко»

ПуччиниДж.СценаЧио-чио-сан и Сузуки (кончая монологом Чио-чио-сан) из второго действия оперы «Мадам Баттерфляй»

Римский-Корсаков Н.Пролог из оперы «Сказка о царе Салтане»**.** Сцена Снегурочки и Весны из пятого действия оперы «Снегурочка»

IV курс

Сметана Б.Сцена и дуэт Вашека и Маженки из второго действия оперы «Проданная невеста»

Чайковский П.Интермедия «Искренность пастушки» (без хоровых сцен) из оперы «Пиковая дама». Сцена Иоланты с подругами и Мартой (кончая колыбельной сценой) из оперы Иоланта

ЧимарозаД.Сцены из первого акта оперы «Тайный брак» (по выбору)

Шебалин В.Две серенады и сцена Гортензио и Люченцио, из первого действия, сцена Петруччио, Катарины и Портного из третьего действия оперы «Укрощение строптивой»

Бизе Ж.Песня Надира, сцена и дуэт Надира и Лейлы из второго акта оперы «Искатели жемчуга»

Верди Дж.Речитатив и ария принца Карлоса, сцена его встречи и дуэт принцаКарлоса и принцессы Елизаветы из пролога оперы «Дон Карлос». Второй акт оперы «Травиата» (целиком или отдельные сцены)

Гайдн И. Одноактная опера «Аптекарь» (отдельные картины или вся опера).

ГуноШ.Сцена расставания Ромео и Джульетты из четвёртого акта оперы «Ромео и Джульетта». Квартет и дуэт из второго акта оперы «Фауст»

Даргомыжский А.Первое действие из оперы «Русалка» (без хоровых сцен). Вторая картина («Ужин у Лауры») из оперы «Каменный гость»

Массне Ж. Третий акт из оперы «Вертер»

Моцарт В.Первый акт из оперы «Свадьба Фигаро». Сцены из первого акта оперы «Дон Жуан» (кончая смертью Командора, или включая дуэт донны Анны и дона Оттавио)

Мусоргский М.СценыХиври и Черевика, Хиври и Поповича из второго действия оперы «Сорочинская ярмарка». Сцена в корчме из оперы «Борис Годунов». Первая сцена из второго действия (кончая уходом Марфы) из оперы «Хованщина»

Николаи О.Первая картина второго акта (сцена в таверне) из оперы «Виндзорские проказницы»

Прокофьев С.Четвёртая картина из оперы «Обручение в монастыре»

ПуччиниДж.Третий акт из оперы «Богема» (с выхода Мими)

Римский-Корсаков Н.Пролог «Вега Шелога» к опере «Псковитянка». Третья картина из оперы «Садко». Сцена Любаши и Бомелия из второго действия оперы «Царская невеста».

Россини Дж.Ария Розины, сцена и дуэт Розины и Фигаро из второго акта оперы «Севильский цирюльник»

Чайковский П.Второе действия из оперы «Черевички»

ШантырьГ.Сцена Кати и Ромашова, сцена Ромашова и Николая Антоновича из оперы «Два капитана»

Шебалин В.АриозоПетруччио и сцена Петруччио и Катарины из второго действия оперы «Укрощение строптивой»

Примерный список опер

Верди Дж. «Травиата»
Гайдн И. «Аптекарь»
Гуно Ш. «Лекарь поневоле»
Доницетти Г. «Дон Паскуале».
Красев Н. «Морозко»
Менотти Д. «Телефон»
Моцарт В. «Бастьен и Бастьенна», «Свадьба Фигаро», «Так поступают все женщины»
Николаи О. «Виндзорские проказницы»
Орф К. «Умница»
Перголезе Д. «Служанка-госпожа»
Прокофьев С. «Обручение в монастыре»
Рахманинов С. «Алеко»
Римский-Корсаков Н. «Вера Шелога», «Майская Ночь», «Царская невеста»
Россини Дж. «Севильский цирюльник»
Сметана Б. «Проданная невеста»
Соколовский М. «Мельник-колдун, обманщик и сват»
Чайковский П. «Евгений Онегин», «Иоланта»
Чимароза Д. «Тайный брак»
Шебалин В. «Укрощение строптивой»