

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

**Рабочая программа производственной практики
Б2.Б.П1 ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
(практика работы в театре)**

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 производственной практики «Исполнительская практика (практика работы в театре) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» /Челябинск, 2019.

Разработчик: Пашков Г.П., профессор

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. Цели и задачи практики.....	4
1.1.2. Место практики в структуре образовательной программы	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики	4
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по практике	5
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики	10
1.1.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для освоения практики	11
1.1.8. Объем практики.....	12
1.2. Содержание практики.....	12
1.3. Организация работ по практике	13
1.4. Список основной и дополнительной литературы.....	15
2. Методические рекомендации.....	16
2.1. Методические рекомендации для преподавателя.....	16
2.2. Методические рекомендации для обучающихся.....	18
2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	19
Примерные репертуарные списки	21

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи практики

Цель: подготовка специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности в области театра оперы и балета, музыкального театра, театра музыкальной комедии и других концертно-театральных учреждений.

Задачи:

- а) развитие у студентов профессионального интереса и потребности к музыкально-театральной деятельности;
- б) формирование у будущих специалистов профессионального исполнительского мышления в качестве участника ансамбля певцов в музыкально-театральном спектакле;
- в) развитие умений творческого взаимодействия с дирижёром и режиссёром в музыкальном театре;
- в) формирование качеств музыкально-творческой коммуникации.

1.1.2. Место практики в структуре образовательной программы

Б2.Б.П1 «Исполнительская практика (практика работы в театре)» входит в раздел «Производственная практика» обязательной части Блока 2 «Практика» образовательной программы высшего образования по специальности 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», специализации «Искусство оперного пения».

Практика реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой сольного пения.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (практика работы в театре) опирается на такие дисциплины как «Класс музыкального театра», «Сольное пение», «Сценическая речь», «Актерское мастерство», «Актерская пластика», «Грим».

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций:

универсальные компетенции:

- способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6)

обязательные профессиональные компетенции:

- способность осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (ПКО-1);
- способность исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях,

спектаклях жанров оперетты и мюзикла (ПКО-2);

– способность овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПКО-3)

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по практике

Перечень формируемых в результате прохождения практики компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Универсальные компетенции	
<p>УК-6 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования профессиональной траектории с учётом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Обязательные профессиональные компетенции	
<p>ПКО-1 Способность осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обширный вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса; - обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса, возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре; - обширный вокальный, ансамблевый, оперный, ораториальный, камерно-концертный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, возможности певческого голоса в ансамблевой музыке; - основы музыкальной драматургии оперного спектакля;

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с материалом, способность эмоционально воздействовать на слушателей; - исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; - демонстрировать культуру вокального интонирования; - исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; - ставить профессиональные задачи и определять способы и методы их решений; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; - различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала; - различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке оригинала; - осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; - способностью понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса.
<p>ПКО-2 Способность исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров оперетты и мюзикла</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>ПКО-3 Способность овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; - обширный оперный репертуар; - особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); - работать и взаимодействовать с партнерами в

	<p>различных ситуациях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;- способностью исполнительской деятельности и репетиционной работы <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- основные принципы и этапы работы над вокальным произведением (над партией-ролью в музыкальном спектакле);
- основной вокальный репертуар для своего типа голоса;
- принципы гигиены певческого голоса;
- основные черты национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой, русской);
- специфику пластики в музыкальном театре;
- историю танца, костюмов и быта;
- основы сценического движения.

Уметь:

- применять приемы вокального искусства (точность интонации, ясность дикции, правильное распределение дыхания и т. д.), освоенные в классе сольного пения, в сценических условиях;
- работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе – с партнерами в ансамбле, с дирижером, режиссером и концертмейстером);
- ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все партии в ансамбле, согласовывать с партнёрами по ансамблю свои исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения;
- применять на практике навыки сценического движения, танца;
- передавать характер и образ через осанку, сценическое поведение, рисунок танца.

Владеть:

- специфическими умениями и навыками оперного артиста (видеть дирижера, как бы не глядя на него, быть особенно внимательным при смене темпов, динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т. д.);
- развитой музыкальной памятью и образным мышлением;
- навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом вокального произведения (оперной партии), в том числе – на иностранном языке;
- навыками прочтения поэтического текста и воплощения его содержания в интонации, жесте, тембре;
- навыками сценического существования в предлагаемых обстоятельствах;
- навыками работы в историческом костюме, необходимыми в создании полноценного сценического образа;
- навыками использования грима различных типов, стилей и характеров основами макияжа.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
Производственная Исполнительская практика (практика работы в театре)	Большой концертный зал (440 посадочных мест) для выступления с концертными программами и программами с оркестром, 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 423 Кабинет для индивидуальных занятий. Оборудование: 1 рояль, стулья, пульт	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 319 Кабинет для индивидуальных занятий. Оборудование: 1 рояль, стулья, пульт	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 417 Кабинет для индивидуальных занятий. 1 рояль, стулья, пульт	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 419 Кабинет для индивидуальных занятий. 1 рояль, стулья, пульт	ул. Плеханова, 41
	Ауд.104 Библиотека	ул. Плеханова, 41
	Ауд.103 Читальный зал	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки	ул. Плеханова, 41

	Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	
	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья,	ул. Плеханова, 41
	Ауд.321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеровс подключения к сети «Интернет», аудиосистема,принтер	ул. Плеханова, 41

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной учебной, учебно-методической и научной литературой, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включают законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда и к электронным базам периодических изданий.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (практика работы в театре) обеспечивается необходимой учебно-методической и нотной литературой. Содержание практики представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по практике. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5-10 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для освоения практики

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/>(дата обращения: 01.09.2016).

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 (дата обращения: 01.02.2017).

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 (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ«Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный (дата обращения: 01.02.2017)

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 (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / **ARTПРОЕКТ**. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

1.1.8. Объем практики

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, общий объем часов 540, в том числе:

- групповые практические занятия – 274 часа;
- самостоятельная работа – 266 часов.

Время прохождения практики – 3-10 семестры.

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (10 семестр).

Объем практики по семестрам обучения

Период (семестры)	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр	9 семестр	10 семестр
Аудиторные занятия (в часах)	36	34	36	34	36	34	36	28
Самостоятельная работа (в часах)	36	38	36	38	36	38	18	26
Форма Промежуточного контроля	-	-	-	-	-	-	-	Зачет с оценкой

1.2. Содержание практики

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика работы в театре закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате изучения теоретических и практических курсов, способствует комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся посредством включения в художественно-творческий и образовательный процесс Института.

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы			Формы контроля успеваемости
			Всего	ГПЗ	СРС	
1	Подготовительный этап 1. Установочное занятие и инструктаж перед началом прохождения практики 2. Вводная лекция по содержанию практики. 3. Знакомство с предприятием, целями его создания, профилем деятельности, производственной и организационной структурой.	3 семестр	72	36	36	<i>проверка выполнения заданий</i>
2	Основной этап 1. Выполнение заданий, предусмотренных программой практики. 2. Сбор исходной информации для выполнения индивидуального задания	4-6 семестр	216	104	112	<i>проверка выполнения заданий</i>
3	Выполнение индивидуального задания	7-9 семестр	198	106	92	<i>проверка выполнения заданий</i>
4	Заключительный этап 1. Подготовка отчета и материалов практики, 2. Зачет по прохождению практики	10 семестр	54	28	26	Зачет с оценкой
	ИТОГО:		540	274	266	

1.3. Организация работ по практике

Началу практики работы в театре предшествует установочное занятие, проводимое преподавателем – руководителем практики, где в обязательном порядке обучающимся разъясняется программа прохождения практики, формы, виды и сроки отчетности по итогам практики, предоставляются методические рекомендации и материалы.

В обязанности руководителя практики входит:

- установление сроков прохождения практики и ее содержание,
- контроль за соблюдением сроков прохождения практики,
- разработка программы практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
- проведение установочной лекции с обучающимися направляющихся на прохождение.

Руководители практики:

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
- осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания;
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивают результаты выполнения студентами программы практики;
- анализируют отчеты студентов о прохождении практики, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляют взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами.

В обязанности руководителя практики входит:

- ознакомить практикантов с правилами и нормами охраны труда и техники безопасности;
- знакомство со структурой театра;
- знакомство обучающихся с основами организации театрального дела;
- помощь в выполнении задания практики;
- взаимодействие с руководителем.

Каждый обучающийся, направляющийся на практику работы в театре, получает задание, в котором перечислены следующие виды деятельности:

- знакомство со структурой театра,
- структура и содержание репетиционного процесса,
- посещение спектаклей, репетиций,
- анализ и оценка музыкального спектакля,
- анализ работы солистов,
- анализ репертуара театра,
- сольный исполнительский репертуар,
- оперная партия, подходящая для голоса практиканта.

Результатом практики работы в театре является исполнение оперных спектаклей или сцен из спектаклей, подготовленных в ходе реализации практики студентами.

Аттестация по итогам практики работы в театре осуществляется кафедрой сольного пения на основе отчета практиканта (Приложение 5) и отзыва на практиканта руководителя практики.

Руководитель практики отвечает за подготовку репертуара для выступлений студентов в спектакле, консультирует студентов при

подготовке к репетициям, спектаклям. Его задачей является научить студента профессионально грамотно реализовать в исполнительской деятельности знания и практические умения, полученные в теоретических, методических курсах и специальном классе. Руководитель практики составляет задание по практике, индивидуальный план-график практической работы студентов и контролирует их выполнение. Систематически ведёт контроль посещаемости и качество подготовки студента-практиканта. В конце X семестра подготавливается аттестационный лист по практике и отзыв-характеристика на каждого студента.

Формы отчетности

В конце X семестра студенты обязаны представить дневник (который может быть включен в отчет).

1.4. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Богатырев, В. Ю. Актер и роль в оперном театре. – Санкт-Петербург: СПбАТИ. Издатель Е.С. Алексеева, 2008. – 265с.
2. Боголюбов, Н.Н. Шестьдесят лет в оперном театре. – Москва: Всероссийское театральное общество, 1967.- 304с.
3. Гозенпуд, А. А. Оперный словарь. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005.- 631с.
4. Гозенпуд, А. А. Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Ф.И. Шаляпин: 1890-1904. Ленинград: Музыка, 1974.- 245с.
5. Голованов Н.С. Литературное наследие. Переписка. Воспоминание современников.- Москва: Советский композитор, 1982. – 295с.
6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – Москва: Музыка, 2012. – 675с.
7. Классические русские оперы: либретто / сост. Г. М. Сергеева. – Санкт-Петербург: Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.
8. Музыкально-творческое воспитание артистов оперной сцены (Сборник статей) – Москва : ГМПИ, 1981. – 138с.
9. Павлюк, Г. Ф. Оперы классического наследия / Г. Ф. Павлюк. – Ростов-на Дону: Феникс, 2002. – 319с.
10. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке [Электронный ресурс] / Е.А.Ручьевская. – Санкт – Петербург: Композитор, 2011. — 504 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2835>

Дополнительная литература

1. Акулов, Е.А. Оперная музыка и сценическое действие. – Москва: Всероссийское театральное общество, 1978. – 455с.
2. Ансимов, Г.П. Режиссер в музыкальном театре. – Москва: Всероссийское театральное общество, 1980. – 320с.

3. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий / сост. Н. А. Александрова. - Санкт - Петербург: Планета музыки. - 2015.-352с.
4. Кузнецов, Н.М. Мысль и слово в творчестве оперного актера. – Москва: Музыка, 2004. – 190с.
5. Лемешев, С.Я. Путь к искусству. – Москва: Искусство, 1982. – 385с.
6. Левик, С.Ю. Записки оперного певца. – Москва: Искусство 1962. – 713с.
7. Малько, Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. – Ленинград: Музыка, 1972.-384с.
8. Надежда Андреевна Обухова: Воспоминания. Статьи. Материалы. _Москва: Искусство, 1970. – 318с.
9. Пазовский, А.М. Дирижер и певец. – Москва: Музгиз, 1959. – 157с.
10. Покровский, Б.А. Ступени профессии. – Москва: Всероссийское театральное общество, 1984. – 343с.
11. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс] /Е.А. Приходовская. - Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. - 80 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67482>
12. Румянцев, П.И. Станиславский и опера. – Москва: Искусство, 1969. – 493с.
13. Туманишвили, М.И. Введение в режиссуру. /Пока не началась репетиция/. – Москва: Издательство «Школа драматического искусства», 2005. – 269с.
13. Шаляпин, Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания. – Москва: Искусство, 1957-1958. -724с.

2. Методические рекомендации

2.1. Методические рекомендации для преподавателя

Дирижеры, режиссеры и педагоги-вокалисты согласовывают выбор отрывков и распределение ролей, имея в виду конкретных студентов с их реальными возможностями.

Необходимо, чтобы еще до начала занятий со студентами дирижер и режиссер выработали общую точку зрения на стиль и характер музыки и на решение отдельных образов намеченного к разучиванию отрывка, а также определили ту конкретную сценическую обстановку, в которой будет происходить действие. В данном обсуждении принимает участие и концертмейстер, который должен хорошо знать все требования и намерения дирижера и режиссера.

Весь первоначальный период работы проводится совместно дирижером и режиссером. После этого в работу включается концертмейстер, который, зная требования дирижера и режиссера, проводит со студентами занятия по разучиванию ими своих партий. Работа концертмейстера по разучиванию партий не должна проходить механически, сводясь к подыгрыванию вокальной строчки на фортепиано. Необходимо, чтобы концертмейстер требовал от певца самостоятельной работы, задавая ему на дом посильные уроки и заставляя его в своем присутствии разбираться в нотном тексте.

В процессе занятий, помимо решения художественных задач и вопросов интерпретации, следует обращать особое внимание на чисто технические моменты: чистоту интонации, правильное распределение дыхания, четкость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамблях и т.д.

В практической работе над отрывками нужно научить студентов контакту с дирижером. Молодой певец должен понять и ощутить, что смысл контакта заключается не в том, что исполнитель постоянно, неотрывно «привязан» к руке дирижера, а, всвоего рода, высшей форме совместного творчества: в умении свободно, сообразно со своей индивидуальностью, петь, выполняя в то же время намерения дирижера. Для этого певец вырабатывает в себе специфическое умение оперного артиста – видеть дирижера, как бы не глядя на него (косвенное общение), быть особенно внимательным при смене темпов, внезапной перемене динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т.п.

В процессе практических занятий дирижер должен рассказывать студентам о различных стилях оперных произведений и характере их исполнения, о различных видах оперного речитатива. Необходимо дать студенту представление об основах музыкальной драматургии оперного спектакля, о роли лейтмотивов, оркестровых тембров и других средств музыкальной выразительности в развитии музыкального образа, о драматургической функции ансамбля в оперном произведении (ансамбли «согласия» и «разногласия»).

Особенно важно научить певца, вдумчиво изучая нотную запись, раскрывать намерения композиторов. Студента нужно приучить к тому, что главным, основным источником в ознакомлении и дальнейшем изучении оперы должен служить самый текст авторской партитуры или клавира, а не его готовое прочтение кем-либо. Надо «Всякий раз начинать все заново и, прежде всего, стремиться подойти к музыке и тексту оперы так, словно она никогда еще не ставилась никем и не интерпретировалась» (Ф. Фельзенштейн).

Этот подход не исключает, а наоборот, предполагает, что студент должен быть хорошо знаком с оперной литературой, что он мог ранее неоднократно слышать данную оперу в различной трактовке. Но в процессе работы над оперой, до того как у исполнителя сложится определенное собственное отношение к авторскому материалу, многократное прослушивание изучаемой оперы в театральном исполнении или в записи крайне нежелательно, так как может навязать исполнителю готовый результат, привести к подражательству, штампу.

Первые шаги к сценическому воплощению роли в отрывке должны быть очень осторожны: режиссеру следует обращать главное внимание на органическое, жизненно-правдивое поведение исполнителя в данных предполагаемых обстоятельствах и на реализацию навыков, полученных студентом на I курсе. Нельзя давать учащемуся сбиваться на внешнюю изобразительность, представление, наигрыш.

На протяжении всего процесса сценической работы необходимо всячески стимулировать инициативу студента и, систематически давая домашние задания, заставлять их самостоятельно работать.

Если присутствие режиссера на специфически музыкальных занятиях желательно, то присутствие дирижера на сценических репетициях обязательно.

Творческая работа со студентом IV-V курса должна быть систематической и планомерной. Руководители – дирижер и режиссер – должны всесторонне ознакомить студентов с данным произведением и раскрыть им замысел спектакля, его идею, стиль, проанализировать музыкальные характеристики образов, музыкальный и литературный текст каждого действующего лица. Следует определить сквозное действие и контрдействие данной оперы, характер и сквозное действие каждого образа, его функцию в данном произведении.

2.2. Методические рекомендации для обучающихся

Работа в классе музыкального театра – это работа над партией, ролью в оперном отрывке.

Для первых работ следует выбирать материал, не представляющий для студентов больших вокально-технических трудностей.

Работа студентов над отрывком должна начинаться с прослушивания музыки оперы и знакомства с ее содержанием. Какой бы величины ни брался отрывок необходимо, чтобы студент познакомился с музыкой всей оперы и прочитал ее либретто. Это нужно для определения смысла и логики развивающихся событий, определения места и значения данного отрывка в ходе всего действия оперы, для ознакомления с музыкальной драматургией оперы, с основными музыкальными темами, с развитием отдельных вокальных партий.

Затем идет детальное выяснение всех предлагаемых обстоятельств, данных в музыке и в тексте, и дофантазирование актером недостающих предлагаемых обстоятельств. Студент должен «создать» биографию действующего лица, его жизнь до начала действия в опере и первого появления действующего лица на сцене.

С выяснением предлагаемых обстоятельств намечается и линия действия данного персонажа. Исполнитель должен поставить себе вопрос: что я должен сделать, чтобы этот эпизод совершился? Что бы я сделал, если бы был в таких обстоятельствах? Полезно тут же всю линию действия попробовать выполнить в этюдном порядке.

По мере углубления предлагаемых обстоятельств возникает необходимость в изучении эпохи, быта, а также ознакомлении с литературным и иконографическим материалом.

Следующим этапом является предварительная работа над текстом или словесным действием. Она заключается в разборе мыслей, определении подтекста (цели и задачи), установлении линии мысли (сюда относятся

внутренние монологи) и линии видения. Этот разбор также должен подкрепляться анализом музыки: музыкальной интонации, приданной композитором данному тексту (вокальной строчке), и ее музыкального сопровождения.

Только после такого разбора и создания текста рекомендуется начинать учить партию. Тогда не будет механического произнесения текста при отсутствии мысли.

По линии музыкально-словесного действия на сценических репетициях внимание учащихся надо сосредоточить на том, чтобы донести текст через осмысленное, выразительное и четко пропетое слово. Постоянными требованиями являются:

- 1) хорошая четкая дикция,
- 2) осмысленность произносимого текста,
- 3) активность, действенность слова.

Работая над внешней выразительностью, большое внимание следует уделять освобождению от излишних напряжений (свободе мышц), выработке пластики и жеста, соответствующих данному образу. Манеры, походка, поклоны, танцы, умение действовать с различными предметами реквизита – все это должно быть отработано и введено в линию действия, освоено так, чтобы стало своим, неотъемлемым, органичным.

С отдельными элементами костюма и предметами реквизита (длинная юбка, шаль, плащ, шляпа, зонтик, трость, веер, трубка и т.п.) нужно упражняться с первых же репетиций на сцене.

На IV-V курсах процесс работы тот же, что и на II-III курсах, но перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения и освоения жанра, стиля автора и стиля эпохи.

На IV-V курсах более высокие требования к профессиональным качествам студентов. Особое значение приобретает творческая инициатива студента, его умение самостоятельно работать.

Продолжается неустанная работа над укреплением всех элементов актерского мастерства, более тонким и точным воплощением музыки в сценическом действии, над определением сквозного действия каждого образа, его внешней и внутренней характеристики, обуславливающей все поведение певца-актера при исполнении им данной партии-роли.

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

Освоение практики 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.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение практики 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.

Примерные репертуарные списки

Оперные произведения

- Амиров Ф. Опера «Севиль»
Аренский А. Опера «Сон на Волге»
Асафьев Б. Опера «Казначейша»
Басок М. Опера «Последний лист»
Бах И. С. «Рождественская оратория»
 «Страсти по Матфею»
 «Магнификат»
 «Пойте свои песни»
Бетховен Л. Опера «Фиделио»
Берлиоз Г. Героические сцены «Восстание в Греции»
Бизе Ж. Опера «Кармен»
Бойко Р. Оратория «Василий Тёркин»
Бородин А. Опера «Князь Игорь»
Вагнер Р. Опера «Валькирия»
 Опера «Гибель богов»
 Опера «Зигфрид»
 Опера «Золото Рейна»
 Опера «Летучий голландец»
 Опера «Лоэнгрин»
 Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры»
 Опера «Тангейзер»
 Опера «Тристан и Изольда»
Вебер К. М. Опера «Вольный стрелок»
Верди Дж. Опера «Аида»
 Опера «Бал-маскарад»
 Опера «Дон Карлос»
 Опера «Отелло»
 Опера «Риголетто»
 Опера «Травиата»
 Опера «Трубадур»
 Опера «Фальстаф»
Верстовский А. Опера «Аскольдова могила»
Гаврилин В. Вокальный цикл для меццо-сопрано и фортепиано «Русская тетрадь»
Гайдн Й. Оратория «Времена года»
 Оратория «Сотворение мира»
Гендель Г. Ф. Оратория «Иуда Маккавей»
 Оратория «Мессия»
 Оратория «О радости, печали и мудрости»
 Оратория «Самсон»
Гершвин Дж. Опера «Порги и Бесс»

Глинка М. Опера «Иван Сусанин»
Опера «Руслан и Людмила»
Глюк К. В. Опера «Орфей»
Григ Э. Опера «Пер Гюнт»
Гулак-Артемовский А. Опера «Запорожец за Дунаем»
Гуно Ж. Опера «Ромео и Джульетта»
Опера «Фауст»
Даргомыжский А. Опера «Каменный гость»
Опера «Русалка»
Опера «Эсмеральда»
Дворжак А. Опера «Русалка»
Опера «Чёрт и Кача»
Дебюсси К. Опера «Пеллиас и Мелизанда»
Делиб Л. Опера «Лакме»
Дзержинский И. Опера «Поднятая целина»
Опера «Тихий Дон»
Дмитриев В. Оперетта «Русский секрет»
Дунаевский И. Оперетта «Вольный ветер»
Оперетта «Золотая долина»
Зуппе Ф. Оперетта «Боккаччо»
Кабалевский Д. Оперетта «Сёстры»
Касьянов А. Опера «Ермак»
Коваль М. Оратория «Емельян Пугачёв»
Кюи Ц. Опера «Кавказский пленник»
Леонковалло Р. Опера «Паяцы»
Лысенко М. Опера «Наталка Полтавка»
Листов К. Оперетта «Севастопольский вальс»
Лоу Ф. Оперетта «Моя прекрасная леди»
Масканьи П. Опера «Сельская честь»
Мейербер Д. Опера «Гугеноты»
Мейтус Ю. Опера «Молодая гвардия»
Опера «Украденное счастье»
Мендельсон Ф. Оратория «Илия»
Оратория «Павел»
Молчанов К. Опера «Зори здесь тихие...»
Монтеверди К. Оперетта «Коронация Поппеи»
Монюшко Ст. Опера «Галька»
Моцарт В. А. Опера «Волшебная флейта»
Опера «Похищение из Сералия»
Опера «Свадьба Фигаро»
Опера «Так поступают все женщины»
Мусоргский М. Опера «Хованщина»
Опера «Борис Годунов»
Опера «Саламбо»
Опера «Сорочинская ярмарка»

Соколовский М. М. Опера «Мельник-колдун, обманщик и сват»
Спадавеккиа А. Опера «Бравый солдат Швейк»
Опера «Овод»
Степанов Л. Опера «Иван Болотников»
Стравинский И. Опера «Мавра»
Опера «Персефона»
Опера «Царь Эдип»
Стрельников Н. Оперетта «Лоло»
Танеев С. Опера «Орестея»
Таривердиев М. Опера «Кто ты?»
Опера «Монолог женщины»
Уолтон У. Опера «Медведь»
Фомин Е. Опера «Мельник-колдун, обманщик и сват»
Френкель Д. Опера «Бесприданница»
Хачатурян К. Опера «Простая девушка»
Холминов А. Опера «Братья Карамазовы»
Опера «Оптимистическая трагедия»
Опера «Чапаев»
Хренников Т. Опера «Безродный зять»
Опера «В бурю»
Опера «Мать»
Оперетта «Сто чертей и одна девушка»
Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»
Опера «Иоланта»
Опера «Мазепа»
Опера «Опричник»
Опера «Пиковая дама»
Опера «Черевички»
Кантата «Москва»
Шапорин Ю. Опера «Декабристы»
Шехтер Б. Опера «Пушкин в изгнании»
Шёнберг А. Оперетта «Лунный Пьеро»
Штраус И. Оперетта «Летучая мышь»
Шостакович Д. Опера «Катерина Измайлова»
Щедрин Р. Опера «Не только любовь»