

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кемеровский государственный институт культуры

Факультет музыкального искусства

Кафедра дирижирования и академического пения

ОПЕРНЫЙ КЛАСС

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.03 «Вокальное искусство»

Профиль подготовки

«Академическое пение»

Квалификация (степень) выпускника
концертно-камерный певец, преподаватель

Форма обучения

заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины переработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 «вокальное искусство», квалификация выпускника концертно-камерный певец, преподаватель

Утверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 30.08.2019 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 31.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 31.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 29.04.2022 г., протокол №9.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 28.04.2023 г., протокол №8.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 24.05.2024 г., протокол №10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол №1.

Автор (Составитель):

Оперный класс. [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», профилю «Академическое пение», квалификация (степень) выпускника «концертно-камерный певец, преподаватель» / *Сост.* Т. В. Барабаш - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 15

Составители:

Кокина О.С.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Оперный класс» являются:

- подготовка студентов к профессиональной сценической и актерской деятельности;
- формирование у студентов актерских и вокальных навыков;
- изучение оперного репертуара;
- умение определить свою оперную партию в спектакле.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Учебный план дисциплины «Оперный класс» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины(модуля) образовательной программы по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», квалификации (степени) выпускника – концертно-камерный певец, преподаватель .

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ОК, ОПК, ПК):

- способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5);
- способность организовать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
- способность планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-27);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

знать:

- основной оперный репертуар для своего типа голоса (31);
- принципы работы над оперным репертуаром (32);
- различные вокально-исполнительские стили, их характеристики (33);

уметь:

- работать с дирижером и режиссером при постановке музыкального спектакля (У1);
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения (У2);
- прочитывать текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения (У3);

владеть:

- основами кантилены, отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков, музыкальной формы (В1);
- навыками публичного исполнения, как отдельных вокальных сочинений, так и вокальных циклов (В2);

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических часов. В том числе 280 часов контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 80 часов - самостоятельная работа обучающихся.

280 часов (23%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

4.2. Структура дисциплины

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Семинарские/ Практические занятия	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРС
Раздел 1.								
1	Пение сольных партий в небольших оперных сценах	5	81			72		9
2	Исполнение партий второго плана в целом спектакле	6	81			72		9
3	Подготовка к участию в спектакле музыкального театра в одной из заглавных партий	7-8	198			172		26
	Всего часов в интерактивной форме:						5*(__%)	
	Итого		360			316		44

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1.			
1	Пение сольных партий в небольших оперных сценах с минимальным количеством партнеров (1-2). Выработка чувства партнерства, актерской выразительности, соответствующей типу исполняемого персонажа. Знакомство с законами музыкального спектакля.	ПК-5, ПК-8, ПК-27; 31, 32, 33, У1, У2, У3, В1, В2.	Тестовый контроль
2	Исполнение партий второго плана в целом спектакле или части его (действие, сокращенный	ПК-5, ПК-8, ПК-27; 31, 32, 33, У1, У2, У3, В1, В2.	

	вариант) в условиях студии, оперного класса. Подготовка работы над сквозным развитием образа. Нарботка актерского мастерства, умение петь в ансамбле.		Тестовый контроль
3	Подготовка к участию в спектакле музыкального театра в одной из заглавных партий. Умение видеть образ всей партии в целом и в контексте всего спектакля относительно других партнеров.	ПК-5, ПК-8, ПК-27; 31, 32, 33, У1, У2, У3, В1, В2.	Тестовый контроль, академический концерт

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.03.03 «Фортепиано», предусматривается широкое использование в учебном процессе традиционных активных, интерактивных форм проведения занятий (академический концерт, тематический концерт и др.)

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- **традиционные образовательные технологии** в виде индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов.
- **коммуникативно-диалоговые образовательные технологии**, которые подразумевают приобретение знаний умений и навыков в общении с педагогом;
- **объяснительно-иллюстративные технологии**, которые позволяют использовать разные способы обучения: беседа, показ, объяснение, воспроизведение, поиск.
- **использование активных методов обучения**, которые способствуют самореализации студента.

В рамках учебных курсов предусмотрены мастер-классы специалистов, совместные творческие встречи, участие в конкурсах и фестивалях.

Интерактивные занятия:

- прослушивание аудио- и видеозаписей;
- тренинг в сфере оперной подготовки;
- дискуссии по проблемам оперной подготовки.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Список музыкальных терминов

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы

Фонд оценочных средств

- Тесты

6.2 Примерный репертуарный список

СЦЕНЫ И ОТРЫВКИ ИЗ ОПЕР

Верди Дж.

Сцена Джильды и Джованны (до прихода Герцога) из II действия оперы «Риголетто»

Гречанинов А.

Речитатив и первая часть первой песни Алеши Поповича из I действия оперы «Добрыня Никитич»

Гуно Ш.

Речитатив и песня пажа Стефано (включая первые фразы сцены с Грегорио) из III действия оперы «Ромео и Джульетта»

Даргомыжский А.

Сцена Княгини и Ольги из 1-й картины III действия оперы «Русалка»

Мейтус Ю.

Сцены прощания Клавы с Ваней, Матери с Олегом, встреча Валько с Олегом из I действия оперы «Молодая гвардия»

Мусоргский М.

Сцена Ксении и Мамки (до песни о комаре) из II действия оперы «Борис Годунов»

Сцена Хиври (до пробуждения Черевика) из II действия оперы «Сорочинская ярмарка»

Пуччини Дж.

Вступление и речитатив Анжелотти из I действия оперы «Тоска»

Сцена Чио-Чио-Сан и Сузуки и Колыбельная из III действия оперы «Мадам Баттерфляй»

Римский-Корсаков Н.

Выход и сцена Марфы, Дуняши и Петровны (до арии Марфы) из II действия оперы «Царская невеста»

Первые два куплета песни Левко, выход и речитатив Ганны из I действия оперы «Майская ночь»

Соколовский М.

Отрывки (по выбору) из комической оперы «Мельник — колдун, обманщик и сват»

Чайковский П.

Речитатив Оксаны (до арии) из 2-й картины оперы «Черевички»

Сцена Лизы и Елецкого (до арии) из II действия (3-й картины) оперы «Пиковая дама»

Шантырь Г.

Сцена Клавы и Вальки из 4-й картины оперы «Город юности».

Бетховен Л.

Дуэт Марселины и Джоакино из I действия оперы «Фиделио»

Бородин А.

Сцена князя Игоря и Овлура из II действия оперы «Князь Игорь»

Верди Дж.

«Мадригал» из I действия оперы «Ромео и Джульетта»

Держинский И.

Сцена и дуэт Лушки и Давыдова из III действия оперы «Поднятая целина»

Доницетти Г.

Сцена и дуэт Норини Малатесты из оперы «Дон Паскуале»

Молчанов К.

Сцена Васкова и Лизы Бричкиной из II части оперы «Зори здесь тихие» *Моцарт В.*
Речитатив и дуэттино Церлины и Дон Жуана из I акта, оперы «Дон Жуан»
Два дуэта и речитативы Фигаро и Сюзанны (до каватины) из I акта оперы «Свадьба Фигаро»

Николаи О.

Дуэт Миссис Форд и Миссис Пэдж из I акта оперы «Виндзорские проказницы»

Перголези Д.

1-я картина оперы «Служанка-госпожа»

Прокофьев С.

Сцена Фроси, Миколы и Семена из I действия оперы «Семен Котко»

Пуччини Дж.

Сцена Чио-Чио-Сан и Сузуки (кончая монологом Чио-Чио-Сан) из II действия оперы «Мадам Баттерфляй»

Римский-Корсаков Н.

Пролог из оперы «Сказка о царе Салтане»

Сцена и дуэт Вашека и Маженки из II действия оперы «Проданная невеста»

Чайковский П.

Интермедия «Искренность пастушки» (без хоровых сцен) из I действия оперы «Пиковая дама»

Сцена Иоланты с подругами и Мартой (кончая колыбельной) из оперы «Иоланта»

Чимароза Д.

Сцены из I акта оперы «Тайный брак» (по выбору)

Шебалин

Две серенады и сцена Гортензио и Люченцио из I действия, сцена Петруччио, Катарины и Портного из III действия оперы «Укрощение строптивой»

Визе Ж.

Песня Надира, сцена и дуэт Надира и Лейлы из I акта оперы «Искатели жемчуга»

Верди Дж.

Речитатив и ария принца Карлоса, сцена его встречи и дуэт принца Карлоса и принцессы Елизаветы из пролога оперы «Дон Карлос»

I акт оперы «Травиата» (целиком или отдельные сцены)

Гайдн И.

Одноактная опера «Аптекарь» (отдельные картины или вся опера)

Гуно Ш.

Сцена расставания Ромео и Джульетты из IV акта оперы «Ромео и Джульетта», Квартет и дуэт из II акта оперы «Фауст»

Данькевич К.

Сцена Богуна, Лизогуба и Гелены из III действия оперы «Богдан Хмельницкий»

Даргомыжский А.

I действие из оперы «Русалка» (без хоровых сцен)

2-я картина «Ужин у Лауры» из оперы «Каменный гость»

Дзержинский И.

Сцена Аксины и Натальи, сцена Аксины и Листницкого из 4-й картины II действия оперы «Тихий Дон»

Кабалевский Д.

7-я картина из IV акта оперы «Семья Тараса»
Кужамьяров К.
 Сцены из III действия оперы «Назугум»
Массне Ж.
 III акт оперы «Вертер»
Мейтус Ю.
 Сцена Марии Александровны и Обер-прокурора из II действия оперы «Братья Ульяновы»
 1-я картина II действия из оперы «Молодая гвардия»
Моцарт В.
 I акт из оперы «Свадьба Фигаро»
 Сцены из I акта оперы «Дон Жуан» (кончая смертью
 Командора или включая дуэт донны Анны и донна Оттавио)
Мусоргский М.
 Сцены Хиври и Черевика, Хиври и Поповича из II действия
 оперы «Сорочинская ярмарка»
 Сцена в корчме из оперы «Борис Годунов»
 Первая сцена из II действия (кончая уходом Марфы) из оперы «Хованщина»
Николаи О.
 1-я картина Пакта (сцена в таверне) из оперы «Виндзорские проказницы»
Прокофьев С.
 4-я картина из оперы «Обручение в монастыре»
Пуччини Дж.
 III акт из оперы «Богема» (с выхода Мими)
Римский-Корсаков Н.
 Пролог «Вера Шелога» к опере «Псковитянка»
 3-я картина из оперы «Садко»
 Сцена Любаши и Бомелия из II действия оперы «Царская
 невеста»
Россини Д.
 Ария Розины, сцена и дуэт Розины и Фигаро из Пакта
 оперы «Севильский цирюльник»
Спадавеккиа А.
 3-я картина «У Даши» из оперы «Огненные годы»
Хренников Т.
 Сцена Аксиньи и ее сыновей из 2-й картины II действия оперы «В бурю»
Чайковский П.
 II действие из оперы «Черевички»
Шантырь Г.
 Сцена Кати и Ромашова, сцена Ромашова и Николая Антоновича из оперы «Два капитана»
Шебалин В.
 Ариозо Петруччио и сцена Петруччио и Катарины из II действия оперы «Укрощение
 строптивой».

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы	Количество часов	Виды заданий
------	------------------	--------------

для самостоятельной работы обучающихся	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	и содержание самостоятельной работы
Раздел 1.			
1.1.	2	6	Составление перечня ключевых понятий по теме
1.2.	6	10	Составление аннотированного списка литературы, выполнение тестовых заданий
1.3.	6	10	Подготовка реферата (по избранной теме..)

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Примеры заданий в тестовой форме:

- 1) Какая ария принадлежит партии колоратурного сопрано?
 - а) Ария Эболи из оперы «Дон Карлос» Дж. Верди;
 - б) Ария Маргариты из оперы «Фауст» Ш. Гуно;
 - в) Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» В. А. Моцарта.
- 2) В какой опере исполняется дуэт Виолетты и Жермона?
 - а) «Кармен» Ж. Бизе;
 - б) «Травиата» Дж. Верди;
 - в) «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта.
- 3) Выберите из перечисленных арий одну, принадлежащих партии баритона:
 - а) Ария Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник» Дж.Россини;
 - б) **Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» В.А.Моцарта;**
 - в) Ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» В.А.Моцарта.
- 4) В каком веке возникла опера?
 - а) 16 век;
 - б) **17 век;**
 - в) 18 век.
- 5) Какое называли оперу в начале ее существования?
 - а) **«драма через музыку»;**
 - б) «зрелище»;
 - в) «музыкальная драма».

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

- наличие концертного зала и малого зал, специализированные аудитории;
- наличие роялей и фортепиано в количестве, достаточном для проведения занятий по дисциплине «Оперный класс»;
- концертный рояль в зале для проведения экзаменов и академических концертов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1.Основная литература

1. Богатырев, В. Ю. Актер и роль в оперном театре : учеб.пособие / В. Ю. Богатырев. – Санкт-Петербург :СПбГАТИ, 2008. – 256 с.
2. Гозенпуд, А. А. Оперный словарь : справочное издание / А. А. Гозенпуд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005.

3. Классические русские оперы: либретто / сост. Г. М. Сергеева. - Ростов на Дону: Феникс; Санкт-Петербург: Северо-запад, 2007.
4. Сабина, М. Д. Взаимодействию музыкального и драматического театров в XX веке: монография / М. Д. Сабина. – Москва: Композитор, 2003.
5. Павлюк, Г. Ф. Оперы классического наследия / Г. Ф. Павлюк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 319 с.

9.2. Дополнительная литература

1. Ансимов, Г. П. Лабиринты музыкального театра XX века / Г. П. Ансимов. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2006. – 183 с.
2. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы. 1600–1850 / М. Л. Мугинштейн; ред. М. В. Борисова. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 639 с. + ил.
3. Холопова, В. Н. София Губайдулина. Путеводитель по произведениям: научное издание / В. Н. Холопова. – Москва: Композитор, 2001.
4. Цодоков, Е. С. Опера: энциклопедический словарь / Е. С. Цодоков. – Москва: Композитор, 1999.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://informusic.ru/germaniya/notnye-arhivy.html> (образование за рубежом, музыканты XX1 века, лучшие нотные архивы).
2. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6520&pg=1 (Российский общеобразовательный портал (музыка)).
3. <http://www3.cpd.org/wiki/> (бесплатные вокальные партитуры, тексты, переводы).
4. <http://www.youtube.com/>
5. <http://imslp.org/>
6. <http://www.aonb.ru/depart/sik/main.phtml?op=1129> (интернет-ресурсы для педагогов сферы художественного образования).
7. <http://www.compozitor.spb.ru/> (сайт издательства «Композитор»).
8. <http://notes.tarakanov.net/> (нотный сайт Бориса Тараканова).
9. <http://www.neurobroker.ru/c/music.b/site.75300.html> (нотный архив Дениса Бурякова).
10. <http://notovodstvo.ru/> (для всех интересующихся Finale; сайт Петра Трубинова).

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса необходимо следующее программное обеспечение:

- операционная система Windows XP;
- пакет прикладных программ Microsoft Office с приложением Microsoft Access;
- система программирования QBASIC.

Интернет-браузеры:

- Google Chrome;
- Internet Explorer;
- Opera;
- Mozilla Firefox.

Информационные справочные системы:

- Консультант Плюс;

- ГАРАНТ;
- КОДЕКС.

Для обновления списков литературы воспользуйтесь доступом к:

- Электронный каталог библиотеки КемГИК: <http://library.kemguki.ru/phpopac/>
- ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru
- Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf.
- Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 -2003

- Регламент и методические указания [Текст] / А.Ш. Меркулова. – Кемерово: Кем ГУКИ, 2012. – 25 с.
<http://ebooks.kemguki.ru/protected/Bibliot/2013/MERKULOVA6.pdf>.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- наличие концертного зала и малого зал, специализированные аудитории;
- наличие роялей и фортепиано в количестве, достаточном для проведения занятий по дисциплине «Оперный класс»;
- концертный рояль в зале для проведения экзаменов и академических концертов.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

Для осуществления процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания и ноты предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций

компетенций

12. Перечень ключевых слов

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Акцент | 19. Обертоны |
| 2. Ансамбль | 20. Опера |

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 3. Ария | 21. Резонанс |
| 4. Атака | 22. Резонаторы |
| 5. Артикуляция | 23. Резонатор грудной |
| 6. Баритон | 24. Резонатор головной |
| 7. Бас | 25. Резонатор микстовый |
| 8. Вокализ | 26. Романс |
| 9. Гамма | 27. Слух вокальный |
| 10. Диапазон | 28. Соло |
| 11. Диафрагма | 29. Сопрано |
| 12. Динамика звука | 30. Тембр |
| 13. Дыхание | 31. Темп |
| 14. Звук | 32. Тенор |
| 15. Меццо-сопрано | 33. Тесситура |
| 16. Микст | 34. Тональность |
| 17. Мышцы | 35. Форманта |
| 18. Нюанс | 36. Фраза |