

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра академического пения

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

Зверев С.М.

«10» мая 2015 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ КУРСА.

Цель освоения курса – углубить изучение оперного жанра, совершенствовать творческую инициативу и артистическую индивидуальность молодого оперного певца, воспитывая в нём профессионала, владеющего мастерством исполнительства такого сложного синтетического жанра, как опера.

Задачи курса: совершенствовать профессиональные навыки исполнения оперных партий, раскрывая замысел композитора, чётко определяя жанр исполняемого произведения; углублять знания по истории создания оперного произведения, об эпохе, в которой происходит действие оперы, воспитывая оперного певца, свободно владеющего исполнением оперных партий и хорошо ориентирующегося во всей многогранной фактуре исполняемой партии оперы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО

Дисциплина «Изучение оперных партий» находится в учебном плане в вариативной части Раздела Б3. Профессиональный цикл. Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования и предназначена для студентов вузов культуры.

Дисциплина тесно связана с предметами: «Сольное пение», «Оперный класс», «Исполнительская практика».

Преподавание данной дисциплины осуществляется в 5-6 семестрах.

В основе курса - индивидуальные занятия, которые позволяют студентам совершенствовать свой профессиональный уровень как оперных певцов. В данном курсе осуществляется практическая подготовка студентов к сценической деятельности, к пониманию оперной роли, художественно-творческих задач, стоящих перед исполнителем.

В основе курса «Изучение оперных партий» изучение лучших оперных традиций западной и отечественной оперной классики, лучших исполнителей оперного искусства.

Занятия по курсу проводятся с преподавателем-дирижером и концертмейстером. Преподаватель-дирижер должен подбирать оперный репертуар (оперные партии), соответствующий уровню подготовки студентов, их творческой активности.

В процессе изучения дисциплины студент должен владеть не только выразительностью исполнения оперной партии (сцены, картины, всей оперы), обладать знаниями разнообразных стилистических особенностей

опер, исполнительских школ, но и быть подготовленным к концертной деятельности - подготовить 3-4 оперных сцены, включающих сольные и ансамблевые эпизоды к выступлению на «академических четвергах», отчетных концертах.

Каждый студент должен иметь в своем репертуаре 1-2 оперных партий на русском языке и на языке оригинала.

Преподаватель составляет для каждого студента индивидуальный план на каждый семестр и перспективный план – на весь период обучения.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ»:

ПК-3 умением создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

ПК-7 – умением совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения

ПК-9 –способностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ»

Общая трудоемкость дисциплины «Изучение оперных партий» составляет 3 зачетные единицы, 36 х 3

Объем курса

Дневное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
индивидуальные	18+18	180	V, VI
СРС	36+36		V, VI
Виды контроля:	Дифференцированный зачет		VI

Заочное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
индивидуальные	4+4+4	180	VI, VIII VIII
СРС	32+32+32		VI, VII, VIII

Виды контроля:	Дифференцированный зачет	VIII
----------------	-----------------------------	------

Примерный учебный план:

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу стажеров и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				Индивидуальные занятия Интерактивные занятия 18+18+ 18	Сам.ра бота 36+36	РК	Зачет	
1	Опера как жанр. Виднейшие оперные композиторы. Драматургия оперы. Распределение ролей-партий. Индивидуальная работа над оперной партией.	5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1		Индивидуальная работа с концертмейстером, дирижером и режиссером На 8-ой неделе проводится рубежный контроль- тесты Подготовка студента к творческо-исполнительской деятельности
2	Работа над текстом и словесным действием. Решение художественных задач и вопросов интерпретации и оперных партий Художественно-исполнительский анализ оперных партий.	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	зачет	Индивидуальная работа с концертмейстером, дирижером и режиссером На 8-ой неделе проводится рубежный контроль- исполнение оперной партии Подготовка студента к творческо-исполнительской деятельности

	Создание музыкально-сценического образа. Особенности работы над оперной партией							
	ЗАЧЕТ					2	Исполнение оперного действия (картины)	

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

В связи со спецификой данной дисциплины – темы (разделы) соответствуют требованиям по семестрам

V семестр

Опера как жанр. Драматургия оперы.

Виднейшие оперные композиторы.

Распределение ролей-партий. Индивидуальная работа над оперной партией.

Определение оперы. Основные жанры оперы и её строение.

Виднейшие мастера оперного жанра (зарубежные и отечественные композиторы)

Краткие сведения о творчестве композитора, написавшего оперу.

Сюжет оперы, либретто, основные действующие лица.

Замысел композитора.

Распределение ролей среди стажеров-вокалистов по голосам.

Индивидуальная работа над партией-ролью по эпизодам одного действия оперы.

Работа над ансамблевым пением в опере (сначала в унисон, затем в дуэт)

Литература:

Аронов А.А. Выдающиеся оперные певцы России.- М: Экон-форм, МГУКИ, 2013

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Турсунова, И. А. Логический анализ литературно-художественного текста [Текст] : учеб. пособие по курсу "Сценическая речь" / И. А. Турсунова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 115 с. - Библиогр.: с. 134

VI семестр

Работа над текстом и словесным действием.

Решение художественных задач и вопросов интерпретации оперных партий

Тщательная работа над текстом и словесным действием. Разбор мыслей, определение подтекста (целей и задач), установление линии мысли (сюда относятся и внутренние монологи) и линии видения.

Анализ музыки: музыкальной интонации, приданной композитором данному тексту (вокальная строчка и её музыкальное сопровождение).

Индивидуальная работа студента с концертмейстером. Разучивание партий не должно проходить механически, сводясь к проигрыванию вокальной строчки на фортепиано. Студент должен в присутствии концертмейстера самостоятельно разбираться в нотном тексте.

Работа с преподавателем-дирижёром (индивидуальные уроки с певцом). Решение художественных задач и вопросов интерпретации.

Технологические моменты: чистота интонации, правильное распределение дыхания, чёткость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамбле.

Художественно-исполнительский анализ оперных партий.

Создание музыкально-сценического образа.

Особенности работы над оперной партией

Исполнение оперной партии как часть синтеза единого театрального, инструментально-симфонического, драматургического и хореографического начала.

Подбор более крупных и сложных, психологически углублённых, эмоционально-насыщенных отрывков из опер.

Закрепление вокально-технических навыков и художественных умений, приобретённых на занятиях по изучению оперных партий. Продолжается работа над чистым (звуковысотным) и выразительным интонированием, над пластичностью и подвижностью голоса, овладением

широкой палитрой динамических, агогических, тембровых оттенков, над артистизмом исполнения.

Художественно-исполнительский анализ исполняемых эпизодов.

Для работы каждого студента для более полного ощущения целостности образа целесообразно отобрать из намеченной оперы две-три сцены, характеризующие различные моменты жизни данного действующего лица.

Выбирается репертуар из русских классических опер, а также опер зарубежных композиторов-классиков.

К особенностям работы над партией в опере относятся:

Владение певческим дыханием, активной артикуляцией, пением на высокой певческой позиции.

Достижение ровности тембрового звучания на всём звуковом диапазоне певческого голоса на основе микстового звукообразования и сглаженности регистровых переходов.

Владение различными динамическими оттенками в пении и способами звуковедения, речитативно-декламационным стилем исполнения.

Проявление навыков грамотной вокальной фразировки (в соответствии с содержанием музыкального образа), выразительности вокального интонирования.

В процессе пения оперной партии стажеры должны проявить умение слышать собственный голос в сочетании с общим звучанием ансамбля, точно звуковысотно интонировать, добиваться выразительной динамики, агогики, тембра, понимать свою вокальную партию как самостоятельную, мелодически и художественно завершённую и вместе с тем являющуюся частью целостного, коллективно создаваемого вокального образа.

Литература:

Аронов А.А. Выдающиеся оперные певцы России.- М: Экон-форм, МГУКИ, 2013

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Турсунова, И. А. Логический анализ литературно-художественного текста [Текст] : учеб. пособие по курсу "Сценическая речь" / И. А. Турсунова ;

Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 115 с. -
Библиогр.: Жданов В.Ф. Партитура виртуоза. «Горячая линия-Телеком»,
2004

6.БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

По индивидуальным занятиям (5-6 семестры):

Посещение одного занятия (из 18-ти) -	1 балл (всего до 18 б)
Самостоятельная работа -	до 18 баллов
Рубежный контроль:	
Исполнение эпизодов из оперы по требованию педагога (индивидуальные) (1,2)	до 20 баллов
Подготовка к зачету, сдача партии	до 10 баллов
Премииальные (участие в мероприятиях)	4 баллов

Итого: до выхода на зачет – до 70 баллов (максимально)

ШКАЛА ОЦЕНОК ЗАЧЕТА

«отлично» -	30 баллов
«хорошо» -	20 баллов
«удовлетворительно» -	15 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете)

В течение семестра максимальное количество баллов – 70

Зачет -30

В итоге 100 б.

Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость)

100 -85 баллов – «отлично»

84-70 баллов – «хорошо»

69-55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

В качестве самостоятельной работы на **5-ом семестре** студенты прослушивают записи осваиваемого репертуара (арий, речитативов, дуэтов,

терцетов и т.д.), осмысливают музыкальные образы, продумывают средства выразительности, составляют исполнительскую концепцию, выучивают сцены на память.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ И АНАЛИЗА ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ ВЕДУЩИХ ГЕРОЕВ ОПЕР, ОПЕРНЫХ СЦЕН (АРИЙ, АНСАМБЛЕЙ)

1. Бетховен Л. Дуэт Марселины и Джоакино из I действия оперы «Фиделио».
2. Бородин А. Сцена князя Игоря и Овлура из II действия оперы «Князь Игорь».
3. Верди Дж. Сцена Риголетто и Спарафучилия из II действия оперы «Риголетто».
4. Гуно Ш. «Мадригал» из I действия оперы «Ромео и Джульетта».
5. Доницетти Г. Сцена и дуэт Норины и Малатесты из оперы «Дон Паскуале».
6. Моцарт В.-А. Речитатив и дуэтино 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».
7. Николаи О. Дуэт Миссис Форд и Миссис Пэдж из I акта оперы «Виндзорские проказницы».
8. Перголези Д. 1-я картина оперы «Служанка-госпожа».
9. Пуччини Дж. Сцена Чио-Чио-Сан (кончая монологом Чио-Чио-Сан) из II действия оперы «Мадам Баттерфляй».
10. Римский-Корсаков Н. Пролог из оперы «Сказка о царе Салтане». Сцена Снегурочки и Весны из V действия оперы «Снегурочка».
11. Сметана Б. Сцена и дуэт Вашека и Маженки из II действия оперы «Проданная невеста».
12. Чайковский П. Интермедия «Искренность пастушки» (без хоровых сцен) из II действия оперы «Пиковая дама». Сцена Иоланты с подругами и Мартой (кончая колыбельной) из оперы «Иоланта».

На 6-ом семестре перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определение жанра, стиля автора и стиля эпохи. Большое значение придаётся также подготовительному этапу изучения самим студентом материала партии-роли.

Также рекомендуются оперные партии эпизодов из опер зарубежной классики преимущественно комедийного и лирического плана и по возможности наиболее простых по характеру сценического действия. Материалом первых работ могут служить отрывки, не представляющие для студентов особых вокально-технических трудностей.

ПРИМЕРЫ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ В ОПЕРНЫХ СЦЕНАХ, рекомендуемых для самостоятельного изучения

1. Бизе Ж. Песня Надира, сцена и дуэт Надира и Лейлы из II акта оперы «Искатели жемчуга».
2. Верди Дж. Речитатив и ария принца Карлоса, сцена его встречи и дуэт принца Карлоса и принцессы Елизаветы из пролога оперы «Дон Карлос»;
3. Гуно Ш. Сцена расставания Ромео и Джульеты из IV акта оперы «Ромео и Джульета»; Квартет и дуэт из II акта оперы «Фауст».
4. Данькевич К. Сцена Богуна, Лизогуба и Гелены из III действия оперы «Богдан Хмельницкий».

ПРИМЕРЫ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ (АКТОВ, ДЕЙСТВИЙ) рекомендуемых для самостоятельного изучения

1. Дж. Верди . II акт оперы «Травиата» (целиком или отдельные сцены).
2. Гайдн Й. Одноактная опера «Аптекарь» (отдельные картины или вся опера).
3. Дж. Перголези «Служанка-госпожа» (вся опера)
4. Моцарт В.А. «Так поступают все» (вся опера)
5. Д.Пуччини. Опера «Тоска» - II акт

1) рекомендуется работа над партией в одноактной – двухактной операх и готовятся к экзамену.

В процессе подготовки оперных сцен, актов студенты должны проявить умение слышать собственный голос в сочетании с общим звучанием оперного ансамбля, точно звуковысотно интонировать, добиваться выразительной динамики, агогики, тембра, **понимать свою вокальную партию как самостоятельную, мелодически и художественно**

завершённую и вместе с тем являющуюся частью целостного, коллективно создаваемого вокального образа.

Студенты готовят сцены и акты из опер зарубежных и отечественных композиторов

Примерные сцены и акты из опер:

Секстет и дуэт из оперы Дж. Верди «Травиата»
Дуэт из оперы П. Чайковского «Иоланта»,
Дуэт из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»
Дуэт из оперы В.-А. Моцарта «Свадьба Фигаро»
Дуэт из оперы Дж. Верди «Трубадур»
Дуэт из оперы В.-А. Моцарта «Свадьба Фигаро»
Трио из 1 действия оперы А. Даргомыжского «Русалка»
Квартет из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»
Дуэт из оперы А. Даргомыжского «Русалка»,
Сцена дуэли из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»
Дуэт из оперы Дж. Верди «Аида»,
Дуэт из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»
Сцена гадания из оперы Ж. Бизе «Кармен»,
Квартет из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»
Сцена из оперы В.-А. Моцарта «Так поступают все»,
Дуэт из оперы В.-А. Моцарта «Свадьба Фигаро»
Дуэт, квартет из оперы М. Мусоргского «Сорочинская ярмарка»

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Формы итогового контроля:

В середине 5-го семестра проводится рубежный контроль, который включает тестовые задания и вопросы.

ВОПРОСЫ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

1. Что такое опера?
2. Формы оперной музыки.
3. Оперные жанры.
4. Время возникновения первой оперы.
5. Виднейшие мастера-создатели опер.
6. Первые русские оперы. Эпоха создания.
7. Сюжет оперы (эпической оперы)
8. Сюжет оперы (драматической оперы)
9. Сюжет оперы (комедийной оперы)

10. Драматургия оперы.
11. Анализ увертюры
12. Анализ музыкального вступления
13. Анализ эпилога оперы
14. Средства музыкальной выразительности, которые способствуют раскрытию идейной направленности композитора.
15. Лейтмотивы в опере
16. Сквозное действие в опере
17. Музыкальные характеристики персонажей
18. Замысел оперы, её идея
19. Кульминация в опере
20. Значение либретто оперы

В середине 6-го семестра проводится рубежный контроль. Студенты должны исполнить оперную партию в одном или двух оперных ансамблях, подготовленные с преподавателем и концертмейстером.

ЗАДАНИЯ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ ПРИМЕРЫ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ В АНСАМБЛЯХ

1. ДУЭТЫ

Чимароза. «Тайный брак». №9. Дуэт.

Рахманинов. «Алеко». №8. Дуэттино; №13. Дуэт. (сопрано, тенор)

Чайковский. «Иоланта». Дуэт Иоланты и Водемона.

Верди. «Травиата». Дуэт Виолетты и Альфреда из 1 и 3 д. Дуэт Виолетты и Жермона из 2 д.

Оффенбах. «Сказки Гофмана». Дуэт Антонии и Гофмана.

2. ТРИО

Глюк. «Орфей». Заключительное трио.

Моцарт. «Дон Жуан». №3; «Так поступают все». №№ 1, 3, 10.

Бородин. «Князь Игорь». №23.

Чайковский. «Иоланта». №23.

Орф. «Умница». №7.

Также студенты должны исполнить **отдельные оперные сцены** зарубежных или отечественных композиторов (дуэты, трио, возможно - квартеты, квинтеты, секстеты) в концертном исполнении под фортепиано.

Примеры оперных сцен:

1. КВАРТЕТЫ

Верди. «Риголетто». №16; «Травиата». Финал 3д.

Римский-Корсаков. «Царская невеста». 2д., сцена 3.

Чайковский. «Евгений Онегин». №1.

Шостакович Д. «Нос». №13.

Орф. «Умница». №5.

4. КВИНТЕТЫ, СЕКСТЕТЫ, несколько сцен, объединённых сквозным действием.

Чимароза. «Тайный брак». №13. Квинтет

Моцарт. «Свадьба Фигаро», №17; «Волшебная флейта». №5.

Верди. «Травиата». Финал 2д; «Фальстаф». Заключительная fuga-децимет.

Бизе. «Кармен». Квинтет.

Мусоргский. «Хованщина». 1 д.

Даргомыжский. «Русалка». 1 д.

В конце 6-го семестра проводится **дифференцированный зачет**, на котором студенты **демонстрируют музыкально-сценическое мастерство в исполнении оперных партий в сценах, актах.**

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

ПРИМЕРЫ ОПЕРНЫХ СЦЕН (каждый студент участвует не менее, чем в двух оперных сценах, актах)- варианты билетов:

Вар. 1

Трио, квартет из оперы В.-А.Моцарта «Свадьба Фигаро»

Вар 2.

Секстет и дуэт из оперы Дж.Верди «Травиата»

Вар.3

Дуэт, секстет из оперы В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро»

Вар.4

Трио из оперы Дж. Верди « Трубадур»,

Квартет из оперы А. Курченко «Прежестокая любовь»

Вар.5

Секстет и дуэт из оперы Дж. Верди «Травиата»

Вар.6

*Дуэт из оперы П. Чайковского «Иоланта»,
Дуэт из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»*

Вар.7

*Дуэт из оперы Дж. Верди «Травиата»,
Дуэт из оперы В.-А.Моцарта «Свадьба Фигаро»*

Вар.8

*Дуэт из оперы Дж. Верди «Трубадур»
Дуэт из оперы В.-А.Моцарта «Свадьба Фигаро»*

Вар.9

*Трио из 1 действия оперы А. Даргомыжского «Русалка»
Квартет из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»*

Вар. 10

*Дуэт из оперы А. Даргомыжского «Русалка»,
Сцена дуэли из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»*

Вар.11

*Дуэт из оперы Дж. Верди «Аида»,
Дуэт из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»*

Вар. 12

*Сцена гадания из оперы Ж. Бизе «Кармен»,
Квартет из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»*

Вар.13

*Сцена из оперы В.-А. Моцарта «Так поступают все»,
Дуэт из оперы В.-А. Моцарта «Свадьба Фигаро»*

Вар.14

Дуэт, квартет из оперы М.Мусоргского «Сорочинская ярмарка»

Вар. 15

*Квартет из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»,
Дуэт из оперы Дж. Верди «Трубадур»*

Вар. 16

*Квартет из оперы Дж. Верди «Риголетто»,
Квартет из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»*

Вар 17

Секстет из оперы В.-А.Моцарта «Свадьба Фигаро»

Квintет из оперы В-А. Моцарта «Так поступают все»

Вар. 18

Квартет из оперы Дж. Верди «Риголетто»

Секстет из оперы Дж. Верди «Травиата»

Вар. 19

Квартет из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»

Квартет из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»

Вар. 20

Секстет из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»

Сцена гадания из оперы Ж. Бизе «Кармен»

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:

Базовый уровень.

- 1) Знать основные вокальные школы в оперном исполнительстве
- 2) Уметь пользоваться основными понятиями и терминами в решении художественных задач и различных интерпретаций оперных партий
- 3) Владеть знаниями о художественно-исполнительском мастерстве выдающихся оперных певцов

Продвинутый уровень.

- 1) Знать этапы работы над исполнительским мастерством и вокально-техническими трудностями при разучивании оперных партий
- 2) Уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине.
- 3) Владеть навыками сравнительного анализа исполнительской интерпретации оперных партий выдающимися певцами.

Высокий уровень.

- 1) Знать законы оперного (коллективного) исполнительства (фразировка, артикуляция, динамика, интонация и др. подчинены ансамблевому исполнительству, созданию коллективного образа)
- 2) Уметь осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по интерпретации оперных партий
- 3). Владеть методом сравнительного анализа исполнительских интерпретаций оперных партий, создавая свой музыкально-сценический образ в оперном спектакле.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература:

Основная:

Аронов А.А. Выдающиеся оперные певцы России.- М: Экон-форм, МГУКИ, 2013

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Турсунова, И. А. Логический анализ литературно-художественного текста [Текст] : учеб. пособие по курсу "Сценическая речь" / И. А. Турсунова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 115 с. - Библиогр.: с. 134

Дополнительная:

Музыкальная педагогика. Исполнительство : сб. ст. Вып. IV / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред. Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова . - М., 1999. - 126 с. - ISBN 5-7196-0688-2 : 10-. Цыпин, Г. М.

Музыкальная педагогика. Исполнительство : сб. ст. Вып. 7 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова. - М. : МГУКИ, 2002. - 191 с. - 48-.

Музыкальная педагогика и исполнительство : [сб.ст.]. Вып. IX / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред.: Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2006. - 135с. - 43-.

Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 11 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 210 с. - 160-.

Музыкальная педагогика. Исполнительство [Текст] : сб. ст. Вып. XII / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 193 с. - 120-.

**10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы,
музыкальный центр, фортепиано**

Автор проф. Зверев С.М

Рецензент- проф. Кузнецов М.М.

Документ одобрен на заседании кафедры академического пения

Протокол № 9 от 10 мая 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра академического пения

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

Зверев С.М.

«10» мая 2015 г

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по дисциплине/ модулю Изучение оперных партий

Направления подготовки: Вокальное искусство

Профили подготовки: Академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015 г

1. Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по музыкальным направлениям и модулям

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины / модуля Музыкальная форма

ПК-3 – способен работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК-7 – умеет применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигает музыкальное произведение в культурно-историческом аспекте

ПК-17 – обладает музыкально-текстологической культурой, способен к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста

ПК-31- способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Формы итогового контроля:

В середине 5-го семестра проводится рубежный контроль, который включает тестовые задания и вопросы.

ВОПРОСЫ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

21. Что такое опера?
22. Формы оперной музыки.
23. Оперные жанры.
24. Время возникновения первой оперы.
25. Виднейшие мастера-создатели опер.
26. Первые русские оперы. Эпоха создания.
27. Сюжет оперы (эпической оперы)
28. Сюжет оперы (драматической оперы)
29. Сюжет оперы (комедийной оперы)
30. Драматургия оперы.
31. Анализ увертюры
32. Анализ музыкального вступления
33. Анализ эпилога оперы

34. Средства музыкальной выразительности, которые способствуют раскрытию идейной направленности композитора.
35. Лейтмотивы в опере
36. Сквозное действие в опере
37. Музыкальные характеристики персонажей
38. Замысел оперы, её идея
39. Кульминация в опере
40. Значение либретто оперы

Литература:

1. Жданов В.Ф. Партитура виртуоза. «Горячая линия-Телеком», 2004
2. Ярославцева Л.К. Опера. Певца. Вокальные школы Италии, Франции, Германии 17-20 вв – М: Изд. Дом. «Золотое руно», 2004

В середине 6-го семестра проводится рубежный контроль. Студенты должны исполнить оперную партию в одном или двух оперных ансамблях, подготовленные с преподавателем и концертмейстером.

ЗАДАНИЯ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

ПРИМЕРЫ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ В АНСАМБЛЯХ

1. ДУЭТЫ

Чимароза. «Тайный брак». №9. Дуэт.

Рахманинов. «Алеко». №8. Дуэттино; №13. Дуэт. (сопрано, тенор)

Чайковский. «Иоланта». Дуэт Иоланты и Водемона.

Верди. «Травиата». Дуэт Виолетты и Альфреда из 1 и 3 д. Дуэт Виолетты и Жермона из 2 д.

Оффенбах. «Сказки Гофмана». Дуэт Антонии и Гофмана.

2. ТРИО

Глюк. «Орфей». Заключительное трио.

Моцарт. «Дон Жуан». №3; «Так поступают все». №№ 1, 3, 10.

Бородин. «Князь Игорь». №23.

Чайковский. «Иоланта». №23.

Орф. «Умница». №7.

Литература:

1. Жданов В.Ф. Партитура виртуоза. «Горячая линия-Телеком», 2004
2. Ярославцева Л.К. Опера. Певца. Вокальные школы Италии, Франции, Германии 17-20 вв – М: Изд. Дом. «Золотое руно», 2004

В середине 7-го семестра проводится рубежный контроль. Студенты должны исполнить **отдельные оперные сцены** зарубежных или отечественных композиторов (дуэты, трио, возможно -квартеты, квинтеты, секстеты) в концертном исполнении под фортепиано.

Примеры оперных сцен:

1. КВАРТЕТЫ

Верди. «Риголетто». №16; «Травиата». Финал 3д.

Римский-Корсаков. «Царская невеста». 2д., сцена 3.

Чайковский. «Евгений Онегин». №1.

Шостакович Д. «Нос». №13.

Орф. «Умница». №5.

4. КВИНТЕТЫ, СЕКСТЕТЫ, несколько сцен, объединённых сквозным действием.

Чимароза. «Тайный брак». №13. Квинтет

Моцарт. «Свадьба Фигаро», №17; «Волшебная флейта». №5.

Верди. «Травиата». Финал 2д; «Фальстаф». Заключительная fuga-децимет.

Бизе. «Кармен». Квинтет.

Мусоргский. «Хованщина». 1 д.

Даргомыжский. «Русалка». 1 д.

В конце 7-го семестра проводится **экзамен**, на котором студенты **демонстрируют музыкально-сценическое мастерство в исполнении оперных партий в сценах, актах.**

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

ПРИМЕРЫ ОПЕРНЫХ СЦЕН (каждый студент участвует не менее, чем в двух оперных сценах, актах)- варианты билетов:

Вар. 1

Трио, квартет из оперы В.-А.Моцарта «Свадьба Фигаро»

Вар 2.

Секстет и дуэт из оперы Дж.Верди «Травиата»

Вар.3

Дуэт, секстет из оперы В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро»

Вар.4

*Трио из оперы Дж. Верди « Трубадур»,
Квартет из оперы А. Курченко «Прожестокая любовь»*

Вар.5

Секстет и дуэт из оперы Дж. Верди «Травиата»

Вар.6

Дуэт из оперы П. Чайковского «Иоланта»,

Дуэт из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»

Вар.7

*Дуэт из оперы Дж. Верди «Травиата»,
Дуэт из оперы В.-А.Моцарта «Свадьба Фигаро»*

Вар.8

*Дуэт из оперы Дж. Верди « Трубадур»
Дуэт из оперы В.-А.Моцарта «Свадьба Фигаро»*

Вар.9

*Трио из 1 действия оперы А. Даргомыжского «Русалка»
Квартет из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»*

Вар. 10

*Дуэт из оперы А. Даргомыжского «Русалка»,
Сцена дуэли из оперы П.Чайковского «Евгений Онегин»*

Вар.11

*Дуэт из оперы Дж. Верди «Аида»,
Дуэт из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»*

Вар. 12

*Сцена гадания из оперы Ж. Бизе «Кармен»,
Квартет из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»*

Вар.13

*Сцена из оперы В.-А. Моцарта «Так поступают все»,
Дуэт из оперы В.-А. Моцарта « Свадьба Фигаро»*

Вар.14

Дуэт, квартет из оперы М.Мусоргского «Сорочинская ярмарка»

Вар. 15

*Квартет из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»,
Дуэт из оперы Дж. Верди « Трубадур»*

Вар. 16

*Квартет из оперы Дж. Верди «Риголетто»,
Квартет из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»*

Вар 17

*Секстет из оперы В.-А.Моцарта «Свадьба Фигаро»
Квинтет из оперы В.-А. Моцарта «Так поступают все»*

Вар. 18

*Квартет из оперы Дж. Верди «Риголетто»
Секстет из оперы Дж.Верди «Травиата»*

Вар. 19

*Квартет из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»
Квартет из оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»*

Вар. 20

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:

Базовый уровень.

- 1) Знать основные вокальные школы в оперном исполнительстве
- 2) Уметь пользоваться основными понятиями и терминами в решении художественных задач и различных интерпретаций оперных партий
- 3) Владеть знаниями о художественно-исполнительском мастерстве выдающихся оперных певцов

Продвинутый уровень.

- 1) Знать этапы работы над исполнительской мастерством и вокально-техническими трудностями при разучивании оперных партий
- 2) Уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине.
- 3) Владеть навыками сравнительного анализа исполнительской интерпретации оперных партий выдающимися певцами.

Высокий уровень.

- 1) Знать законы оперного (коллективного) исполнительства (фразировка, артикуляция, динамика, интонация и др. подчинены ансамблевому исполнительству, созданию коллективного образа)
- 2) Уметь осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по интерпретации оперных партий
- 3) Владеть методом сравнительного анализа исполнительских интерпретаций оперных партий, создавая свой музыкально-сценический образ в оперном спектакле.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра академического пения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

2015

В основе курса - индивидуальные занятия, которые позволяют студентам совершенствовать свой профессиональный уровень как оперных певцов. В данном курсе осуществляется практическая подготовка студентов к сценической деятельности, к пониманию оперной роли, художественно-творческих задач, стоящих перед исполнителем.

В основе курса «Изучение оперных партий» изучение лучших оперных традиций западной и отечественной оперной классики, лучших исполнителей оперного искусства.

В процессе изучения дисциплины студент должен владеть не только выразительностью исполнения оперной партии (сцены, картины, всей оперы), обладать знаниями разнообразных стилистических особенностей опер, исполнительских школ, но и быть подготовленным к концертной деятельности - к выступлению на «академических четвергах», отчетных концертах.

После обсуждения с педагогом самостоятельно нужно тщательно работать над текстом, определять подтекст (цели и задачи) - сюда относятся и внутренние монологи и анализ музыки: музыкальной интонации, приданной композитором данному тексту (вокальная строчка и её музыкальное сопровождение).

После самостоятельного изучения нотного текста проводится индивидуальная работа студента с концертмейстером. Разучивание партий не должно проходить механически, сводясь к проигрыванию вокальной строчки на фортепиано. Студент должен в присутствии концертмейстера самостоятельно разбираться в нотном тексте.

Студент должен учитывать и технологические моменты: чистота интонации, правильное распределение дыхания, чёткость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамбле.

В качестве самостоятельной работы студенты прослушивают записи осваиваемого репертуара (арий, речитативов, дуэтов, терцетов и т.д.), осмысливают музыкальные образы, продумывают средства выразительности, составляют исполнительскую концепцию, выучивают сцены на память.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ И АНАЛИЗА ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ ВЕДУЩИХ
ГЕРОЕВ ОПЕР, ОПЕРНЫХ СЦЕН (АРИЙ, АНСАМБЛЕЙ)**

13. Бетховен Л. Дуэт Марселины и Джоакино из I действия оперы «Фиделио».
14. Бородин А. Сцена князя Игоря и Овлура из II действия оперы «Князь Игорь».
15. Верди Дж. Сцена Риголетто и Спарафучилия из II действия оперы «Риголетто».
16. Гуно Ш. «Мадригал» из I действия оперы «Ромео и Джульетта».
17. Доницетти Г. Сцена и дуэт Норины и Малатесты из оперы «Дон Паскуале».
18. Моцарт В.-А. Речитатив и дуэтино 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».
19. Николаи О. Дуэт Миссис Форд и Миссис Пэдж из I акта оперы «Виндзорские проказницы».
20. Перголези Д. 1-я картина оперы «Служанка-госпожа».
21. Пуччини Дж. Сцена Чио-Чио-Сан (кончая монологом Чио-Чио-Сан) из II действия оперы «Мадам Баттерфляй».
22. Римский-Корсаков Н. Пролог из оперы «Сказка о царе Салтане». Сцена Снегурочки и Весны из V действия оперы «Снегурочка».
23. Сметана Б. Сцена и дуэт Вашека и Маженки из II действия оперы «Проданная невеста».
24. Чайковский П. Интермедия «Искренность пастушки» (без хоровых сцен) из II действия оперы «Пиковая дама». Сцена Иоланты с подругами и Мартой (кончая колыбельной) из оперы «Иоланта».

Также перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определение жанра, стиля автора и стиля эпохи. Большое значение придаётся также подготовительному этапу изучения самим студентом материала партии-роли. Материалом первых работ могут служить отрывки, не представляющие для студентов особых вокально-технических трудностей.

ПРИМЕРЫ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ (АКТОВ, ДЕЙСТВИЙ)
рекомендуемых для самостоятельного изучения

6. Дж. Верди . II акт оперы «Травиата» (целиком или отдельные сцены).
7. Гайдн Й. Одноактная опера «Аптекарь» (отдельные картины или вся опера).
8. Дж. Перголези «Служанка-госпожа» (вся опера)
9. Моцарт В.А. «Так поступают все» (вся опера)
10. Д.Пуччини. Опера «Тоска» - II акт

Автор проф. Зверев С.М., доцент Потапов С.И.