

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе
_____ О.В.Перич

"29" мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

РЕЖИССЕРСКИЙ АНАЛИЗ ОПЕРНОЙ ПАРТИТУРЫ

по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(уровень высшего образования – специалитет)

Специализация «Искусство оперного пения»

Форма обучения: очная

Квалификация
Солист-вокалист. Преподаватель

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по специальности:	53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень высшего образования – специалитет)
<i>Специализация:</i>	<i>Искусство оперного пения</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 665
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 августа 2017 года № 47643
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ О.В. Перич 29.05.2023 г.
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 г., протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	кафедра вокального искусства и дирижирования
Выпускающая кафедра (кафедры):	кафедра вокального искусства и дирижирования
Примерная образовательная программа утверждена:	–
Составители:	старший преподаватель К.И. Никифоров
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры вокального искусства и дирижирования № 18 от «13» мая 2022 г.
Согласована:	Зав. кафедрой – Заслуженный артист РФ Г.С. Алексейко

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебной работы*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

формирование умения обучающегося точнее понять эмоциональный язык искусства партитуры и те возможности сценического действия, которые заложены в самом процессе музыкального развития, при раскрытии характера действующего лица или в решении задач его внутреннего и внешнего действия.

Задачи дисциплины:

- создание теоретической основы для овладения основными методами создания правдивого и реалистичного образа на сцене;
- приобретение навыков работы с партитурой по таблице Б.Покровского;
- постижение закономерностей и приемов музыкальной формы;
- освоение методики репетиционной работы;
- развитие органичного существования на сцене и художественных способностей обучающихся.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Режиссёрский анализ оперной партитуры» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании компетенций **УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-3.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Применяет на практике методы критического анализа.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -основные этапы развития оперного искусства; -общие основы работы с партитурой; -жанровые и стилистические особенности сценического существования; -особенности оперного жанра.
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.2 Обобщает и систематизирует знания о развитии и смене музыкально-исторических эпох, эволюции музыкальных стилей, жанров и форм, а также ориентируется в современных музыкально-теоретических научных концепциях.	Уметь: -создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, балетмейстера, художника), взаимодействовать с режиссером в работе над спектаклем; -работать над словом в партитуре используя интонационную

ОПК-2Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.2 Выявляет взаимосвязь между композиторским замыслом, способами его фиксации и особенностями исполнения	окраску. Владеть: -способностью органично включать в творческий процесс все возможности: голоса, интонации, окраски, телесного аппарата. -основным исполнительским репертуаром; -элементами актерской психотехники; -методикой самостоятельной работы над партией-ролью; -способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сценического представления; -техникой исполнения партии-роли.
ОПК-6Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК-6.1 Всесторонне развивает слуховые навыки и музыкальную память. ОПК-6.2 Имеет представление как об отдельных элементах музыкальной речи и различных синтаксических структурах, так и синтезе этих явлений с музыкальной формой произведений различных стилей и жанров.	
ПК-2 Способен самостоятельно работать над концертным репертуаром	ПК-2.2 Постоянно расширяет репертуар, соответствующий исполнительскому профилю, используя навыки чтения с листа.	
ПК-3 Способен к распространению и популяризации знаний о музыкальном искусстве, а также смежных областях искусства, истории мировой музыкальной культуры	ПК-3.2 Демонстрирует знание композиторских стилей и умеет применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации.	

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Режиссёрский анализ оперной партитуры» относится к **части, формируемой участниками образовательных отношений, блока «Факультативы».**

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа							Самостоятельная работа			Контроль
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
1	34		34					38		72	—

2	36		36					36		72	Зачет
Общая трудоемкость, часы										144	
Зачетные единицы										4	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Практические занятия	Самостоятельная работа	Контроль	Всего
1 семестр					
1.	Роль лейтмотивной разработки в партитуре	5	5		10
2.	Драматургия модуляций и гармонических средств музыки	10	10		20
3.	Вокальная строчка и оркестр	19	23		42
	Итого 1 семестр	34	38	–	72
2 семестр					
4.	Драматургия речитативов	10	10		20
5.	Драматургия оркестровых тембров	10	10		20
6.	Текст и музыкальная драматургия	15	16		31
	Зачет	1			1
	Итого 2 семестр	36	36	–	72
	ИТОГО:	70	74	–	144

5.2. Содержание разделов дисциплины

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины практическая подготовка
1 семестр	
1. Роль лейтмотивной разработки в партитуре.	Способы разработки лейтмотивов весьма разнообразны, можно указать на ряд закономерностей их использования: - отражение развития логики образа, персонажа; - логики сценического действия.
2. Драматургия модуляций и гармонических средств музыки.	Среди средств драматургической выразительности весьма важное место занимает прием смены тональностей как отражение изменения эмоциональных состояний персонажа. Резкая смена тональностей, как правило, соответствует значительности происшедшей перемены: создание нового психологического состояния у персонажа, нового отношения,

	новой атмосферы действия.
3.Вокальная строчка и оркестр.	Изучение соотношения партии певца и партии оркестра как двух равных взаимодействующих партнеров.
2 семестр	
4.Драматургия речитативов	Речитатив как одна из форм музыкального искусства. Задача речитативов и декламационного построения.
5.Драматургия оркестровых тембров.	Попытаемся проследить, как различные тембры, придавая тот или иной характер звучанию, могут способствовать раскрытию характеров действующих лиц, их душевного состояния, атмосферы действия, обстоятельств в которых они действуют.
6.Текст и музыкальная драматургия	Рассмотрение принципиальных основ соотношения текста и музыки в опере: - эквиритмичность, совпадение слов с мелодической линией партии солиста.

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, фонотеку, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)	
	1	2
Семестры		
Работа над лейтмотивной разработкой	5	5
Работа над модуляцией, сменой тональностей.	5	5
Работа над таблицей Покровского	10	10
Работа с литературой	5	5
Работа с аудио- и видеоматериалами	5	5
Работа над Музыкальным образом.	8	6
ВСЕГО:	38	36

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

Артемова, Е.Г. К проблеме режиссерской интерпретации оперы в современном музыкальном театре / Е. Г. Артемова // Ученые записки Российской

академии музыки имени Гнесиных. — 2020. — № 2. — С. 45-53. — ISSN 2227-9997. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/312986>

Богатырев, В. Ю. Актёр и роль в оперном театре: учебное пособие / В. Ю. Богатырев. — 2-е изд. доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-8269-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/177070>

Бомштейн, Л.А. Подготовка студентов отделений академического вокала к работе на международной оперной сцене / Л. А. Бомштейн // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. — 2020. — № 1. — С. 109-117. — ISSN 2227-9997. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/312987>

Горюнова, И.Э. Интерпретация оперного произведения. К проблеме постановочной концепции / И.Э. Горюнова // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. — 2012. — № 2. — С. 56-61. — ISSN 1997-0854. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/293204>

Покровский Б. А. Размышления об опере. —М.: Советский композитор, 1979.

Театральный процесс: актуальные проблемы теории и практики: сборник статей: сборник научных трудов / составитель В. Н. Алесенкова. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2020. — 164 с. — ISBN 978-5-94841-423-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/186670>

Толшин, А. В. Тренинги для актера музыкального театра: учебное пособие / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1764-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/53672>

Шорникова, А.В. Постопера и проблемы ее осмысления в современной музыкальной науке / А.В. Шорникова // Культурная жизнь Юга России. — 2018. — № 4. — С. 92-96. — ISSN 2070-075X. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/309825>

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Сайт любителей классической музыки «Погружение в классику»
<http://intoclassics.net/>

Форум на портале классической музыки
<http://www.forumklassika.ru/forum.php>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eice/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань
<https://e.lanbook.com/>

Арт-портал «Мировая художественная культура»
<https://art.biblioclub.ru/index.php>

Современные профессиональные базы данных

Электронный каталог библиотеки ДВГИИ <http://lib.dv-art.ru>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net>

Ноты И. С. Баха <http://bachmusic.narod.ru>

Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru>

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка)
<http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

– Текстовый редактор (Microsoft Office Word);

– Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой работы обучающихся с преподавателями. Оборудование и технические средства обучения: учебные столы, учебные стулья, доска, проектор с акустической системой, колонки, телевизор, системный блок и монитор.

Помещения для самостоятельной работы: библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Практические задания:

1. Провести анализ работы с предложенной партитурой, определить смену тональности в партитуре.
2. Прочитать с листа предложенный отрывок партитуры.