Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 05.11.2023 19:11:42
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ *музыкальный*
КАФЕДРА *вокального искусства*

Рабочая программа

по дисциплине *КЛАСС МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА*
(название дисциплины)

для направления подготовки/специальности ***53.05.04 Музыкально-театральное искусство***
Специализация: Искусство оперного пения
(название направления специальности)

квалификация *Солист-вокалист. Преподаватель*
(название квалификации)

форма обучения *Очная*

курс *II-V*
(номер курса)

семестр *3-10*
(номер семестра)

объем дисциплины *22 З.Е.*

мелкогрупповые занятия *256*
(количество часов по УП)

самостоятельная работа (СРС) *536*
(количество часов по УП)

экзамен *7-10*
(номер семестра)

зачет *4, 6*
(номер семестра)

всего *792*
(полное число часов на дисциплину по УП)

Уфа – 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

2017 г.

(год утверждения ФГОС ВО)

Составитель *Доцент кафедры вокального искусства*

(должность составителя, название кафедры)

Пигов Юрий Иванович

(ФИО составителя)

Редакция *Заведующего КВИ Сагитовой Фарзаны Фаткулловны*

(должность составителя, название кафедры)

Рабочая программа одобрена кафедрой вокального искусства
Протокол № 1от « 30» 08 2023 г.

Зав. кафедрой профессор Сагитова Ф.Ф.

(ученое звание) (ФИО) (подпись)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 5
2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 5
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 5
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7
5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 9
5.1 Требования для текущего контроля успеваемости 9
5.2 Требования для промежуточной аттестации 9
5.3. Критерии оценки 9
5.4 Примерный репертуарный список. Сцены и отрывки из опер 10
5.5 Список опер, рекомендуемых для постановки в оперной студии 11
5.6 Примерный список отрывков из опер, рекомендуемых для самостоятельного изучения 12
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 13
6.1. Рекомендуемая литература (основная) 13
6.2 Рекомендуемая литература 14
6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе 15
6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 17

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Пояснительная записка)

Класс музыкального театра является специальной дисциплиной в учебном процессе подготовки студента и его профессиональном обучении. В классе музыкального театра студент должен развивать осознанное отношение к творческому процессу, ведущему к достижению основ искусства перевоплощения.

Студент должен уметь воплощать образ, характер героя через выразительное, осмысленное, действенное пение. Студент-вокалист должен понимать, что оперный образ есть, прежде всего, музыкально звучащий образ; внутренняя его сущность заключена в музыке композитора, внутренняя и внешняя действенность – в музыкальной драматургии оперного произведения.

Студент должен развивать художественный интеллект, строгий самоконтроль, который направляют интуицию, питают воображение и чувство, помогают вокалисту создать полноценный образ, а также уметь находить в самой музыке характер воплощаемого образа, закономерность его действий и побуждений, истину переживаний и страстей. В то же время идти от выразительного действенного пения к музыкально оправданной мизансцене, правдивому жесту, пластике, характерности мимики, грима.

Целью дисциплины является подготовка и воспитание профессионального певца-актера, отвечающего многообразным требованиям современного оперного и музыкального театра, способного овладеть классическим и современным репертуаром, умеющего практически применять обширные историко-теоретические и музыкальные знания для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спектакле, в полном сценическом оформлении: грим, костюм, свет, оркестр.

Основной **задачей** дисциплины является совершенствование и синтез навыков, полученных на занятиях «Сольное пение», «Актерское мастерстве», «Основы сценического движения», «Сценическая речь», «Танец», «Грим» и воплощение их в оперных сценах и постановках, а также донесение образного художественного содержания музыки до слушателей-зрителей через осмысленное выразительное исполнение вокальной партии в различных модусах: соло, в ансамбле, с оркестром, фортепиано в музыкальном спектакле.

Задача класса музыкального театра – научить студента-вокалиста понимать и знать, что опера, подчиняясь общим законам драматургии, является частью совершенно особого музыкального театра и подчиняется своим специфическим музыкально-сценическим законам.

Опираясь на логику развития музыки, студенты должны уметь определять заложенную в ней драматургическую логику, используя её в качестве основы своего сценического существования. Только верно раскрытый внутренний эмоциональный смысл музыки поможет организовать на сцене подлинное осмысленное действие, направленное на достижение определенной цели – созданию музыкально-сценического образа.

Обучение студента-вокалиста начинается с третьего семестра всего срока обучения и заканчивается на 5 курсе 10 семестра показом дипломной работой-выступлением, участием в оперном спектакле оперной студии во время государственной аттестации.

Дисциплина «Класс музыкального театра» является обязательной для подготовки студентов по специальности «Музыкально-театральное искусство», специализация - Искусство оперного пения, и тесно связана с курсами «Сольное пение», «Прохождение партий», «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Основы сценического движения», «Танец». «Грим», «История музыкального театрального искусства».

Дисциплина входит в Обязательную часть программы специалитета.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует формировании обязательных профессиональных компетенций, являющихся результатом освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования - специалитет по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация - искусство оперного пения.

Студент при освоении обязательных профессиональных компетенций, должен проявить способности решать задачи профессиональной деятельности:

способность осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного певца (ПКО - 1);

способность исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров оперетты и мюзикла (ПКО - 2);

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основы музыкальной драматургии оперного спектакля;

ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса;

основные принципы и этапы работы над партией-ролью;

отечественные и зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра;

обширный оперный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох;

Уметь:

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 спектакле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами;

исполнять публично оперную партию в музыкальном спектакле;

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 оперной партии в соответствии с её эстетической и музыкально-технической особенностью;

работать и взаимодействовать с партнерами в различных ситуациях;

Владеть:

различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над оперной партией, в том числе - на языке оригинала;

навыками самостоятельной работы 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;

произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Семестр	Всего	Мелкогрупп.	Самост.
3 семестр	54	34	20
4 семестр	54	32	22
5 семестр	54	34	20
6 семестр	54	32	22
7 семестр	144	34	110
8 семестр	144	32	112
9 семестр	144	34	110
10 семестр	144	24	120
Всего	792 ч/ 22 ЗЕ	256	536

Со второго курса студенты посещают класс музыкального театра. Задачей 3-4 семестров является овладение сценическим действием в пределах оперного отрывка, на основе изученных на первом курсе основ сценической пластики, актерского мастерства и подготовленности в классе специальности. Главное на этом этапе – соединение этих компонентов. Работа в оперном классе – это работа над фрагментом партии – роли в оперном отрывке.

Учебным материалом 3-4 семестров являются небольшие оперные отрывки , преимущественно комедийного или лирического характера. По возможности наиболее простые по задачам сценического действия и не представляющие для студентов больших интонационно-ритмических и вокально-технических трудностей. По форме это может быть сцена, сцена и ария, сцена и дуэт, сцена и терцет.

На третьем курсе в 5-6 семестрах музыкальная и сценическая работа строится на материале развернутых сцен или актов из опер, а также участием в постановках учебного театра с эпизодическими ролями и партиями второго плана. Цели и задачи дисциплины, которые ставились перед студентами второго курса на 3 и 4 семестрах, расширяются. Технические требования определяются на порядок выше. Под руководством педагогов студенты учатся раскрывать сущность взаимодействия персонажей оперы, анализировать свой персонаж не только в контексте отрывка, но и всей оперы, особенностей его образного строя, жанровых и стилистических отличий самобытности авторского языка.

На 4, 5 курсах в 7-10 семестрах студенты проходят обучение в условиях учебного музыкального театра кафедры вокального искусства Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова.

Задачи учебного музыкального театра – поддержание постоянного репертуара, постановки спектаклей и показ их на публике. Задача обучения в учебном коллективе – подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре, завершение музыкально-сценического воспитания студента, практическое освоение всех стадий работы над партией-ролью, овладение сценическим действием в пределах оперного спектакля.

Освоив на предыдущих семестрах актерское мастерство, танец, сценическое движение, культуру речи, грим и закрепив все это на практических занятиях второго, третьего и четвертого курсов, студенты с четвертого курса, исходя из характера и особенностей своего голоса, внешних данных и подготовленности, получают одну или несколько партий в спектаклях, готовящихся к постановке или находящихся в репертуаре учебного коллектива.. Такое назначение осуществляется по инициативе режиссера и дирижера, согласовавших его с педагогом по курсу «сольное пение», обсуждается и утверждается на заседании кафедры вокального искусства.

За два года работы в учебном коллективе студент должен подготовить несколько партий, как главных, так и второго плана, в операх башкирских, русских, зарубежных композиторов и принять участие в спектаклях учебного музыкального театра.

К государственному экзамену допускаются студенты прошедшие программу курса оперной подготовки в полном объеме и принявшие участие в постановках учебного театра. Дипломной работой является партия из опер музыкального спектакля.

Основной формой учебной работы в классе музыкального театра являются мелкогрупповые занятия и практическая работа над музыкально-сценическим образом в специализированной аудитории, оснащенной роялем.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оперные отрывки разучивают, как правило, на русском языке, отрывки из опер башкирских композиторов - на башкирском языке, что способствует более полному пониманию студентом того, как органически осуществляется взаимодействие слова и музыки с осознанием сценического действия. Руководители курса – дирижер и режиссер – согласовывают выбор оперных отрывков и распределение партий с педагогами-вокалистами, учитывая реальные возможности студентов.

Руководители курса организуют и проводят вместе с концертмейстером-пианистом ознакомление студентов с выбранными оперными отрывками, анализируют со студентами музыку, либретто, драматургию, общие и конкретные вокально-сценические задачи выбранных фрагментов, дают необходимые сведения, трактовку и рекомендации по ознакомлению с оперой в целом.

Вначале дирижер в присутствии режиссера проводит индивидуальные занятия и спевки. На индивидуальных занятиях и в спевках, решая художественные вопросы интерпретации, дирижер обращает особое внимание на технологическую сторону исполнения: чистоту интонации, точность ритма, логичное распределение дыхания, атаку и снятие звука, ясность динамических и агогических нюансов, дикцию, логичность распределения смысловых акцентов в тексте, соразмерность звучания голосов в ансамбле и т.д.

На занятиях дирижер активно дирижирует певцами, объясняя основы творческого контакта с дирижером. В процессе практических занятий дирижер знакомит студента с основами оперной драматургии: роль лейтмотивов, оркестровых тембров, фактуры аккомпанемента, драматургической функции и видов ансамблей, стилистики оперной музыки, разнообразных оперных форм и различий в их интерпретации. Особенно важно объяснить молодым певцам общеисполнительские проблемы авторского нотного текста как главного источника интерпретации произведения, причину разных трактовок одного сочинения, о путях поиска собственной интерпретации. Все задачи, которые ставятся перед студентами, обязательно согласуются с режиссером.

Далее дирижер совместно с режиссером проводит уроки и спевки для уточнения выразительных средств, интерпретации действенной сущности эпизодов, конфликта взаимодействия действующих лиц и т.п., такие занятия являются незаменимым способом выявления действенного осмысленного пения, но без сценического движения. После работы над вокальной партией режиссер и дирижер проводят сценические репетиции, т.е. работу над фрагментом роли. Создание музыкально-сценического образа идет постепенно по внутренней и внешней линии, от простых и психофизических действий до сложных психологических задач. Их анализ способствует пробуждению фантазии, образных ассоциаций видений, вызывает к творчеству мысли и чувства, близких жизненному опыту студентов. Студенты учатся находить действенную логику своего поведения в отрывке, учатся понимать, что опера – это музыкальная драма, которая создается, подчиняясь сценическим законам, это музыка в действии, в театральном воплощении.

Подробное изучение каждой музыкальной фразы, аккомпанемента, нюансов выразительности и всех сюжетных линий помогает студентам раскрыть не только логику поведения в действии, но и эмоциональную природу действия – подтекст. Студенты постигают сущность понятия «психофизическое самочувствие в подлинном органическом действии».

Студенты учатся взаимодействовать с партнерами и находить исполнительский контакт между участниками музыкального ансамбля. Этот контакт может быть формальным и творческим. Пусть от формального контакта между исполнителями к достижению вершин подлинного ансамбля складывается из следующих этапов:

- идеальное знание участниками ансамбля своей партии, что предполагает осмысленное соблюдение требований, возникающих перед певцом (точность интонирования, темпо-ритма, динамических оттенков и т.п.);
- знание музыки всего исполняемого произведения;
- умение играть вместе с партнерами, не расходиться с ними, умение поддерживать безукоризненный строй в звучание целого;

Дальнейшее овладение искусством ансамбля предполагает:

- ощущение исполняемого произведения во всем многообразии и целостности его содержания и формы; ощущение своей партии как неотъемлемой части образного строя и формы исполняемого произведения;
- полное творческое единомыслие со своими партнерами, умение зажигаться их идеями, творить в едином с ними стиле и духе, умение слушать и слышать друг друга;

На протяжение всего процесса сценической работы всячески стимулируется инициатива студента, в виде домашних заданий, самостоятельной подготовительной работы по изучаемому отрывку и привлекаемым дополнительным материалом. По прекращении постановочной сценической работы дирижер и режиссер обязательно проводят несколько прогонных репетиций для закрепления сценического решения, полученных навыков и уверенного распределения сил.

На всех этапах работы дирижер может возвращаться к чисто музыкальной работе для совершенствования вокальной стороны дела и для впевания. Пианист-концертмейстер играет на всех спевках и сценических репетициях в оркестровой манере по руке дирижера.

Необходимо воспитать у студентов ясное понимание того, что только верное и глубокое раскрытие композиторского замысла дает возможность воссоздать на сцене «жизнь человеческого духа». Студенты учатся воспринимать музыкальный материал по законам сцены, овладевают навыками органичной, правдивой жизни на сцене в образе действующего лица, учатся воображать психологическое состояние персонажа в определенный момент действия. Студент учится слышать музыку, думать и чувствовать совершенно так же, как и его партнер, следя за малейшими интонационно-психологическими оттенками голоса партнера, слышать и видеть музыкально звучащий и пластический образ ушами и глазами партнера. Создается непрерывность взаимного общения, которая требует постоянной отдачи своих чувств и восприятия чувств партнера, не только при пении своих фраз и слушании ответа, но и при длительных паузах, во время которых продолжается все та же живая жизнь воображения, действенной мысли и чувства.

К искусству перевоплощения приводит использование и развитие ранее освоенных элементов внутренней и внешней актерской и вокальной техники, умение существовать в музыке, сделать логику существования персонажей логикой своего поведения на сцене, а мысли, стремление, поступки персонажа – своими; развитие и поиск точной пластики и жестов, решение внешнего облика персонажа.

Осуществляя новую постановку, подготовку другого состава исполнителей или ввод в спектакль отдельных исполнителей, режиссер и дирижер знакомят студентов с идеей спектакля, ставят перед ними определенные исполнительские задачи, решают организационные вопросы.

Студентам вначале рекомендуется начинать с эпизодических ролей и партий второго плана, одновременно выучивая главные роли.

Первый этап работы – выучивание партий с дирижером и концертмейстером. Дирижер следит за правильностью выполнения авторского текста, точностью ритма, темпа, динамики, интонации, добивается точного, осмысленного, активного и действенного слова, равного, насыщенного и выразительного звучания, правильной фразировки и рационального

распределения с логикой внутренней и внешней линией развития образа, создавая «конкретный, действенный музыкально-звучащий образ» [А. М. Пазовский].

Следующим этапом работы со студентами вокалистами являются спевки. Дирижер отрабатывает ансамбль, добиваясь от студентов необходимости чувства партнера в диалогах и совместном звучании, выверяя баланс звучания с учетом тесситурных различий в партиях и тембрального слияния ввиду индивидуальных различий в манере пения и тембровых особенностях вокалистов.

Одновременно со спевками начинаются сценические репетиции, задача которых создать определенный музыкально-сценический образ, отвечающий замыслу автора, понимание ситуации, характер взаимоотношений персонажей, развитие образа в соответствии с драматургической линией. Дирижер следит за тем, чтобы студент-вокалист выполнял поставленные сценические задачи голосом, а не только пластикой, жестом и мимикой, а при возникновении музыкальных неточностей назначает музыкальные уроки и спевки.

На сценических репетициях осуществляется прогон спектакля отдельными сценами , актами и целиком. Исполнители привыкают к театральной сцене, театральному свету, реквизиту и декорациям, костюму и гриму.

Задачей исполнителей участников спектакля во время публичного показа, является проявление себя как артистов, стремящихся создать «правду жизни» на сцене.

5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также обще музыкальное развитие выявляются на этапах текущего и промежуточного контроля успеваемости в форме зачета и экзамена, а также на открытых и закрытых вечерах, конкурсных выступлениях.

5.1 Требования для текущего контроля успеваемости

В течение обучения студенты выполняют заданный объем работы, выучивают текст, прослушивают различные исполнения проходимых сочинений.

5.2 Требования для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 и 6 семестрах, и в форме экзамена в 7,8,9,10 семестрах.

5.3. Критерии оценки

Критерии оценки выступлений студентов при сдаче зачета.

Для допуска к зачету необходимо:

- выполнить и успешно сдать задания текущей аттестации;
- выполнить весь объем самостоятельной индивидуальной работы;
- сдать и иметь положительные результаты по практическим заданиям.

Зачет носит практический характер. На зачет выносятся отрывки, разучиваемые в течение семестра.

«Зачтено»:

Хорошее исполнение вокальной партии понимание стиля и художественно-сценического образа; исполнение с некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными неточностями. Достаточно хорошее владение дыханием. Допущение небольших погрешностей в создании сценического образа.

«Незачтено»:

Множество ошибок в исполнении вокальной партии. Интонационные, ритмические, позиционные, артикуляционные неточности, сдавленное дыхание, форсирование звучания, зажатость голоса. Отсутствие понимания стиля и неспособность воссоздания сценического образа

Критерии оценки выступлений студентов при сдаче экзамена

Для допуска к экзамену необходимо:

- выполнить и успешно сдать задания текущей аттестации;
- выполнить весь объем самостоятельной индивидуальной работы;
- сдать и иметь положительные результаты по практическим заданиям.

Критерии выставления оценок

Оценка «отлично»:

Безупречное исполнение произведений, понимание стиля и художественного образа. Отличное владение дыханием, яркость и убедительность трактовки произведения, сочетание точного вокала и актерского мастерства. Ровное ведение звука, показ тембра голоса, чистота интонации, ритмичность, фразировка. Создание полноценного сценического образа.

Оценка «хорошо»:

Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художественно-сценического образа; исполнение вокальной партии с некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными неточностями. Достаточно хорошее владение дыханием с допущением небольших погрешностей в исполнении концертной программы. Неточности в понимании сценических задач.

Оценка «удовлетворительно»:

Недостаточные навыки понимания стиля и художественно-сценического образа в спектакле или сцене. Слабое владение художественными и техническими приемами, отсутствие свободы дыхания. Исполнение произведений с техническими, штриховыми, артикуляционными, ритмическими и интонационными неточностями. Неровное ведение голоса, скованность, волнение. Неубедительное воссоздание своего сценического образа.

Оценка «неудовлетворительно»:

Множество ошибок в исполнении произведений, интонационные, ритмические, позиционные, артикуляционные неточности, сдавленное дыхание, форсирование звучания, зажатость голоса. Отсутствие понимания стиля и сценических задач, неспособность их осуществления.

5.4 Примерный репертуарный список. Сцены и отрывки из опер

1. Бетховен, Л. Дуэт Марселины и Джоакино, ария Марселины, Рокко («Фиделио», I д.).
2. Бизе Ж. Квинтет и дуэт (II д.), Трио (III д.) («Кармен»).
3. Бизе Ж. Песня и мелодрама, Кармен, Хозе, Цунига («Кармен», I д.).
4. Бизе Ж. Речитатив и дуэт Хозе и Микаэлы, сцена и Сегидилья («Кармен», I д.).
5. Бородин А. Дуэт Кончанковны и Владимира Игоревича («Князь Игорь»).
6. Бородин А. Сцена князя Игоря и Овлура («Князь Игорь», II д.).
7. Бородин А. Сцена Ярославны и Галицкого («Князь Игорь»).

8. Вагнер Р. II сцена II действия оперы «Лоэнгрин».
9. Верди Дж. Речитатив и ария Карлоса, сцена и дуэт Карлоса и Елизаветы (пролог), сцена и квартет (III д.) («Дон Карлос»).
10. Верди Дж. Сцена и дуэт Джильды и Герцога (II картина, I д.), Сцена и терцет (III д.) («Риголетто»).
11. Верди Дж. Сцена Риголетто и Спарафучилле («Риголетто», II д.).
12. Верди Дж. Сцена, финал II действия («Травиата»).
13. Глюк К. III действие оперы «Орфей».
14. Гречанинов А. Речитатив и песня Алеши Поповича («Добрыня Никитич», I д.).
15. Гуно Ш. Квартет и дуэт («Фауст», II д.).
16. Гуно Ш. Сцена Баллада о Фульском короле («Фауст», III д.).
17. Даргомыжский А. I действие из оперы «Русалка» (без хоровых сцен).
18. Даргомыжский А. II картина оперы «Каменный гость» («Ужин Лауры»).
19. Даргомыжский А. Сцена Княгини и Ольги («Русалка», III д.).
20. Доницетти Г. Сцена и дуэт Адины и Дулькамара («Любовный напиток», II д.).
21. Доницетти Г. Сцена и дуэт Норины и Малатеста («Дон Паскуале», I д.).
22. Исмагилов З. Дуэт Гульзифы и Вадима («Волны Агидели», I д.).
23. Исмагилов З. Трио Гюльзифы, Вадима, Зайнуллы («Волны Агидели»).
24. Исмагилов З. Сцена и дуэт Амины и Салавата («Салават Юлаев», I д.).
25. Исмагилов З. Сцена и дуэт Гульзифы и Зайнуллы («Волны Агидели», I д.).
26. Исмагилов З. Сцена и дуэт Шауры и Акмурзы («Шаура», II картина).
27. Исмагилов З. Сцены из музыкальной комедии («Кодаса»).
28. Исмагилов З. Сцены, дуэт Юлая и Салавата
29. Леонкавалло Р. Комедия («Паяцы»).
30. Масне Ж. III действие оперы «Вертер».
31. Моцарт В. I действие оперы «Свадьбы Фигаро».
32. Моцарт В. Речитатив и дуэт Сусанны и Графини («Свадьба Фигаро»).
33. Моцарт В. Речитатив и дуэттино Церлины и Дон Жуан («Дон Жуан», I д.).
34. Моцарт В. Сцены I действия оперы «Дон Жуан».
35. Мусоргский М. I сцена II действия оперы «Хованщина».
36. Мусоргский М. Сцена в тереме Ксении и Мамки («Борис Годунов», II д.).
37. Николаи О. I картина II действия оперы «Виндзорские проказницы».
38. Прокофьев С. IV картина оперы «Обручение в монастыре».
39. Пуччини Дж. I, II действия оперы «Богема».
40. Пуччини Дж. Сцена Чио-Чио-Сан и Сузуки («Мадам Баттерфляй»).
41. Пуччини Дж. Сцена Чио-Чио-Сан и Сузуки и колыбельная («Мадам Баттерфляй», III д.).
42. Римский-Корсаков Н. III картина оперы «Садко».
43. Римский-Корсаков Н. Пролог из оперы «Сказка о Царе Салтане».
44. Римский-Корсаков Н. Сцена Надежды и Власьевны («Вера Шелога»).
45. Россини Дж. Сцена и ансамбли из оперы «Севильский цирюльник».
46. Чайковский П. Сцена в саду, сцена Татьяны и Няни (до сцены письма), куплеты Трике («Евгений Онегин»).
47. Чайковский П. Сцены из оперы «Евгений Онегин», II действие оперы «Черевички».
48. Шебалин В. Сцена Люченцио и Бьянки из оперы «Укрощение строптивой».

5.5 Список опер, рекомендуемых для постановки в оперной студии

1. Бизе Ж. «Искатели жемчуга».
2. Верди Дж. «Риголетто».
3. Верди Дж. «Травиата».
4. Гайдн Й. «Обманутая неверность».
5. Глюк К. «Орфей».

6. Гуно Ш. «Фауст».
7. Даргомыжский А. «Каменный гость».
8. Даргомыжский А. «Русалка».
9. Делиб Л. «Лакме».
10. Доницетти Г. «Дон Паскуале».
11. Доницетти Г. «Колокольчик».
12. Доницетти Г. «Любовный напиток».
13. Исмагилов З. Музыкальная комедия «Кодаса».
14. Исмагилов З. «Салават Юлаев».
15. Исмагилов З. «Шаура».
16. Моцарт В. «Волшебная флейта».
17. Моцарт В. «Директор театра».
18. Моцарт В. «Похищение из сераля».
19. Моцарт В. «Свадьба Фигаро».
20. Моцарт В. «Так поступают все женщины».
21. Орф К. «Умница».
22. Паизиелло Дж. «Прекрасная мельничиха».
23. Пашкевич В. «Несчастье от кареты».
24. Перголези Дж. «Служанка-госпожа».
25. Пёрселл Г. «Дидона и Эней».
26. Пуччини Дж. «Богема»
27. Пуччини Дж. «Джанни Скикки».
28. Пуччини Дж. «Плащ».
29. Пуччини Дж. «Сестра Анжелика».
30. Римский-Корсаков Н. «Кащей бессмертный».
31. Римский-Корсаков Н. «Моцарт и Сальери».
32. Римский-Корсаков Н. «Царская невеста».
33. Россини Дж. «Брачный вексель».
34. Рубинштейн А. «Демон».
35. Соколовский М. «Мельник-колдун, обманщик и сват».
36. Чайковский П. «Евгений Онегин».
37. Чайковский П. «Иоланта».
38. Чимароза Д. «Тайный брак»
39. Шебалин В. «Укрощение строптивой»

5.6 Примерный список отрывков из опер, рекомендуемых для самостоятельного изучения

1. Бизе Ж. Сцена и дуэт Моралеса и Микаэлы («Кармен», I д.).
2. Бородин А. Сцена Ерошки и Скулы («Князь Игорь», пролог).
3. Глинка М. Сцена Фарлафа и Наины (без арии), («Руслан и Людмила»).
4. Гуно Ш. Сцена расставания Ромео и Джульетты («Ромео и Джульетта»).
5. Даргомыжский А. Сцена Наташи и Князя («Русалка»).
6. Исмагилов З. Ариозо Юлая («Салават Юлаев», I д.).
7. Исмагилов З. Речитатив и ариозо Гюльзифы
8. Исмагилов З. Сцены из музыкальной комедии («Кодаса»).
9. Моцарт В. Речитатив и дуэттино Церлины и Дон Жуан («Дон Жуан», I д.).
10. Моцарт В. Сцены I действия оперы «Так поступают все женщины».
11. Мусоргский М. Сцены Хиври и Черевика, Хиври и Поповича («Сорочинская ярмарка»).
12. Николаи О. Дуэт Миссис Форд и миссис Пэйдж («Виндзорские проказницы», I д.).
13. Перголези Д. I картина оперы «Служанка-госпожа».
14. Римский-Корсаков Н. Сцена Любаши и Бомелия («Царская невеста»).

15. Чайковский П. Ариозо Гувернантки, интермедия «Искренность Пастушки» (без хоровых сцен, «Пиковая дама»)
16. Чайковский П. Сцена Иоланты и Марты («Иоланта»).
17. Чимароза Д. Сцены из оперы «Тайный брак», I д.
18. Шебалин В. Сцена Катарины и Петруччо из оперы «Укрощение строптивой».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

	№ и наименование
1.	Кирнарская Д. Классика на бегу. Музыкальные шедевры от средневековья до современности: Учебное пособие/ Д. Кирнарская. - М.: Слово, 2022. - 296 с. : ил.
2.	Кирнарская Д. Классическая музыка для всех. Средневековье. Ренессанс. Барокко. Классицизм.: Учебное пособие/ Д. Кирнарская . - М.: Слово, 2022. - 432 с., ил: ил.
3.	Вопросы вокального образования: Сборник научных трудов / РАМ имени Гнесиных; Санкт- Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова; сост. М. С. Агин. - М., СПб, 2020. - 348 с.: ил. Библиогр.: с. 342 (11 наим.)
4.	Агин М.С. Репертуарная вокальная энциклопедия. Арии. Учебно-методическое пособие. Направление подготовки 071400.62 и 07340068 Вокальное искусство. Профильная направленность - Академическое пение. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2019. – 396с
5.	Васильев Ю. А. Дикция. Актуальное : Монография / Ю. А. Васильев. - СПб. : СПбГАТИ, 2015. - 305 с.
6.	Агин М.С. История отечественного вокального искусства: Учебное пособие для вузов / М.С. Агин. – М.: РАМ. имени Гнесиных, 2017. – 500 с.
7.	Б. А. Покровский ставит оперу/ Ред.- сост. М. Чурова. – М.: Сов. Композитор, 1989. – 287 с.
8.	Боровский В. Московская опера С. И. Зимина: Монография. – Москва.: Советский композитор, 1977. – 176 с. – Библиография: с. 168 – 174
9.	Дубовская О. А. Театр: Энциклопедия/ Автор Дубовская О. Н. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320 с.: ил. – Использованная литература: с. 309.
10.	Лихачева И. В. Музыкальный театр Родиона Щедрина / И. В. Лихачева. – Москва: Советский композитор, 1977. – 208 с.
11.	Луначарский А. В. О музыке и музыкальном театре: В 3-х томах/ А. В. Луначарский . – М.: Музыка, 1981 – Том 1 (1903 – 1920) – М.: Музыка. – 1981. – с.431.
12.	Музыкальный театр: События, проблемы. Сборник статей/ Ред.-сост. М. Сабинина. – Москва: Музыка, 1990. – 287 с.
13.	Нестьев И. В. Дягилев и музыкальный театр XX века. – М.: Музыка, 1994. – с. 224.
14.	Очерки по истории Башкирской музыки: В 2-ч вып./ Уфимский государственный институт искусств; Ред. Карпова Е. К., Угрюмова Т. С., Еловская Н. А., Б. г. Вып. 1. – Уфа: РИЦ УГИИ. – 2001. – 129 с.

15.	Сабинина М. Д. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке. – Москва: Композитор, 2003. – 328 с. – Список литературы: с. 323 – 327.
16.	Савинов Н. Н. Мир оперного спектакля: Заметки режиссера. – Москва: Музыка, 1981. – 286 с. – Список цитированной литературы: с. 281 – 284.
17.	Советская музыка: проблемы симфонизма и музыкального театра. Сборник трудов. Б. г. Вып. 96. – Москва: ГМПИ им Гнесиных. - 2001
18.	Советский музыкальный театр: Проблемы жанров/ под ред. М. Е. Тараканова. – Москва: Советский композитор, 1982. – 288 с.
19.	Современные проблемы советского музыкально-исполнительского искусства: Сборник статей/ Сост. А. Алексеев. – Москва: Советский композитор, 1985. – 216 с.
20.	Угрюмова Т. С. Основы драматургии и сценографии музыкального театра: Программа для музыкальных вузов по специальности 051400 «Музыковедение». – Уфа: РИЦ УГАИ им. З. Исмагилова, 2004. – 17 с.
21.	Хайруллин Р. Мастера оперного искусства Башкирии/ Р. Хайруллин. – Уфа : Баш. кн. изд-во, 1963. – 44 с.
22.	Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. Книга 2-я/ Б. Ярустовский. – М.: Музыка, 1978. – 261 с.
23.	Бельская Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. – Спб.,2013.-

6.2 Рекомендуемая литература

1. Вопросы вокального образования: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции по вокальному образованию 17-18 мая 2021 года / РАМ имени Гнесиных; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова; под ред. М. С. Агина. - М., СПб, 2021. - 320 с.: ил.
2. Бибикова Т. П. Внутренняя форма музыки: Вариации на избранную тему/ Т. П. Бибикова. - Петрозаводск: Verso, 2016. - 173 с.
3. Черная Е. И. Сценическая речь классического восточного театра и ее уроки / Е. И. Черная. - СПб : РГИСИ, 2016. - 308 с.
4. Агин, М. С. Вокально-энциклопедический словарь. Биобиблиография Т. 1-3/ М. С. Агин. – М., РКХРИЦ, 1991.
5. Агин, М. С. Вокально-энциклопедический словарь. Биобиблиография Т. 4 и 5/ М. С. Агин. – М., МКРФ РАМ им. Гнесиных, 1994.
6. Абрамовский, Г. Русская опера первой трети XIX века/ Г. Абрамовский. – М., 1971.
7. Гликман И. Мейерхольд и музыкальный театр/ И. Гликман. – Л.: Совесткий композитор, 1989. – 352с.: ил. – Содерж.: Тристан и Изольда. Борис Годунов. Орфей и Эвридика. Электра. Каменный гость. Соловей. Пиковая дама.
8. Голованов, Н. С. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников/ Н. С. Голованов. – М., 1982.
9. Класс оперной подготовки. Программа для музыкальных вузов. – Уфа.: УГИИ, Кафедра вокального искусства, 2003.
10. Кристи, Г. В. Работа Станиславского в оперном театре/ Г. В. Кристи. – М., 1952.
11. Купер, Э. Статьи. Воспоминания. Материалы/ Под общей редакцией Г. Я. Юдина/ Э. Купер. – М., 1959.

12. Курс оперной подготовки. Программа для вокальных факультетов музыкальных вузов. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1996.
13. Пазовский, А. М. Дирижер и певец/ А. М. Пазовский. – М., 1959.
14. Пазовский, А. М. Записки дирижера/ А. М. Пазовский. – М., 1968.
15. Покровский Б. А. Моя жизнь – опера. – М.: Аграф, 1999. – 272с.: илл. – (Символы времени).
16. Покровский Б. А. Размышления об опере/ Ред.- сост. М. Чурова. – М.: Сов. Композитор, 1979. – 279 с.: фото. – Список постановок Б. А. Покровского: с. 274 – 277.
17. Рабинович А. С. Русская опера до Глинки/ А. С. Рабинович. – М.: Музгиз, 1948. – 269 с.
18. Рождественский, Г. Н. Мысли о музыке/ Г. Н. Рождественский. – М., 1975.
19. Руденко, В. И. Популярная монография/ В. И. Руденко, В. И. Сук. – М., 1984.
20. Русская опера XIX века. Сборник трудов. Вып. 122/ М., ГМПИ им. Гнесиных, 1991.
21. Собрание сочинений в 8-ти т.: Работа над собой в творческом процессе переживания/ Редактор В Н. Прокофьев, Б.г. Т. 2. Ч. 1.: Дневник ученика: Работа над собой в творческом процессе переживания. – Москва: Искусство. – 1954. – 423 с.
22. Собрание сочинений в 8-ти т.: Работа над собой в творческом процессе переживания/ Редактор В Н. Прокофьев, Б.г. Т. 3. Ч. 2.: Дневник ученика: Работа над собой в творческом процессе переживания. – Москва: Искусство. – 1954. – 423 с.: ил. – Примечание: с. 457 – 499. – Перечень иллюстраций: с. 500.
23. Собрание сочинений в 9-ти т.: Работа над собой в творческом процессе переживания/ Редактор А. М. Смелянский, Б.г. Т. 2. Ч. 1.: Дневник ученика. – Москва: Искусство. – 1989. – 511 с. – Приложения: с. 461 – 498.
24. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. 3. Работа актера над собой: Часть 2. Работа над собой в творческом процессе воплощения. – Москва: Искусство, 1990. – 508 с.
25. Тилес, Б. Я. Дирижер в оперном театре/ Б. Я. Тилес. – М., 1974.
26. Фельзенштейн. В. Беседы о музыкальном театре/ В. Фельзенштейн, З. Мельхингер. – Л., 1977.
27. Хайкин, Б. Э. беседы о дирижерском ремесле. Статьи/ Б. Э. Хайкин. – М., 1984.
28. Шаляпин, Ф. И. Статьи, высказывания, воспоминания. Т. 1 и 2/ Ф. И. Шаляпин. – М., 1957-58.
29. Ярустовский, Б. М. Драматургия русской оперной классики/ Б. М. Ярустовский. – М., 1953.

6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе

ЭБС «Лань»

1. Аллегри, Р. Звезды мировой оперной сцены рассказывают. Цена успеха / Р. Аллегри. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-7471-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160204 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Старк, Э. А. Петербургская опера и ее мастера : учебное пособие / Э. А. Старк. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-7230-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158870 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
3. Классическая оперетта. Знакомые и забытые страницы. Арии, песни, куплеты для средних и высоких женских голосов в сопровождении фортепиано : ноты / составитель Б. А. Сергеев. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-4625-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129125 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Классическая оперетта. Знакомые и забытые страницы. Арии, песни, куплеты для средних и высоких мужских голосов в сопровождении фортепиано : ноты / составитель

Б. А. Сергеев. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 52 с. — ISBN 978-5-8114-4626-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129126 . — Режим доступа: для авториз. пользователей

5. Абт, Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65962 — Загл. с экрана.

6. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 180 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75532 — Загл. с экрана.

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://ikompozitor.ru/RU/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://notes.tarakanov.net/
http://imslp.org/wiki/Заглавная_страница
http://nlib.narod.ru/
http://www.classic-music.ru
http://www.classica21.ru/
http://www.geige2007.narod.ru
http://www.belcanto.ru
http://vocal-noty.ru
http://www.operamusic.ru
http://opera.stanford.edu/main.html
http://www.therecordcollector.org
http://orpheusmusic.ru/publ/124
http://intoclassics.net
http://www.imslp.org
www.medici.tv
www.berliner-philarmoniker.de
www.wiener-staatsoper.at
www.bolshoi.ru
www.mariinsky.ru
www.metopera.org
www.operadeparis.fr
www.vocal-noty.ru
www.musicforums.ru
www.forum.vocal.ru
www.rusvocal.ru
www.vocalcon.ru

Периодические издания

1. Музыкальная академия, журнал
2. Музыковедение, журнал
3. Музыка и время, журнал
4. Музыкальное обозрение, газета

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории: 2-19, 2-17, 2-15, 2-16, 2-18, 2-20, 2-22, 2-11 – общая площадь 224,1 кв.м.;
Оборудование учебных аудиторий: 3 фортепиано и 6 роялей;
Кафедральная техника: 5 магнитофонов, 1 видеомагнитофон, 1 телевизор, 1 музыкальный центр, 1 компьютер, 1 принтер;
Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023г.

Кабинет звукозаписи: видео и аудиотехника, дом. кинотеатр, фонд видео и аудиозаписей;
Компьютерный класс:12 компьютеров, выход в Интернет, сканер, ксерокс, фонд учебных программ.