

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени Н. А. Римского-Корсакова

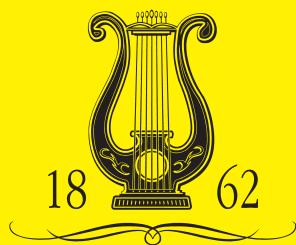
Оперный класс

Учебная программа дисциплины

Специальность
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(уровень специалитета)

Специализация
«Искусство оперного пения»

Форма обучения
Очная

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра оперной подготовки

Оперный класс

Учебная программа дисциплины

Специальность
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(уровень специалитета)

Специализация
«Искусство оперного пения»

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
Саратов
2024

УДК 782
ББК 85.317
О 60

О 60 **Оперный класс** : учебная программа дисциплины / авт.-сост. М. В. Петелина, А. Д. Гевондов ; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра оперной подготовки.—Санкт-Петербург; Саратов : Амирит, 2024.—24 с. EDN CGSDBF.

Учебная программа дисциплины «Оперный класс» составлена на основании требований Образовательного стандарта Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 665.

Авторы-составители:

кандидат философских наук, доцент кафедры оперной подготовки
М. В. ПЕТЕЛИНА

доцент кафедры оперной подготовки А. Д. ГЕВОНДОВ

Рецензенты:

кандидат искусствоведения, профессор кафедры общего курса
и методики преподавания фортепиано О. В. ОНЕГИНА
заслуженный деятель искусств РФ, профессор,
заведующий кафедрой оперной подготовки А. О. СТЕПАНЮК

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

Содержание

Пояснительная записка	4
Объем дисциплины и виды учебной работы	6
Тематический план	6
Содержание дисциплины	8
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
Материально-техническое обеспечение дисциплины	18
Контрольные материалы	18
Приложение	23

Пояснительная записка

Воспитание оперного певца — поэтапный процесс. За несколько последних десятилетий требования к оперному певцу изменились и очень выросли. Сегодня артист в идеале должен обладать комплексом навыков, включающих в себя не только вокальную подготовку, но и музыкально-сценическое поведение.

Целью изучения дисциплины «Оперный класс» является формирование у обучающихся четких представлений о ключевых принципах и конкретных задачах их будущей специальности. Основной акцент в настоящей программе сделан на поэтапном освоении системы Станиславского в применении к оперному жанру.

Дисциплина «Оперный класс» играет важную роль в комплексе учебных дисциплин и практик, входящих в базовую часть подготовки оперных певцов. Данная программа предназначена для унификации методов решения стоящих перед педагогом и студентом задач, а также для достижения желаемого результата в обучении студентов «Оперного класса» на кафедре оперной подготовки консерватории. Полученные в «Оперном классе» знания, умения и практические навыки должны составить крепкую базу, на основе которой выпускник сможет строить свою профессиональную работу в театре.

Поэтапное освоение профессии певца-актера в «Оперном классе» должно иметь прочную опору на знания и навыки, приобретенные студентами на первом курсе, где они проходят дисциплины «Актерское мастерство», «Сценический бой», «Сценическое движение», «Танец», «Этикет», «Сценическая речь» и др. Все эти курсы необходимо предшествуют суммирующей работе студента в «Оперном классе». В результате изучения всех предварительных смежных дисциплин и обучения в «Оперном классе» студент должен:

знать:

- основы исполнительского мастерства;
- принципы работы над оперной партией и ее сценическим воплощением;

уметь:

- самостоятельно анализировать музыкальную драматургию произведения;
- анализировать музыкальный и литературный текст произведения (уметь расшифровывать всё, что заложено композитором и либреттистом в клавире);
- воплощать образы в различных жанрах (средствами сценического поведения);
- взаимодействовать с партнером или с партнерами на сцене;
- работать с историческими материалами, помогающими разбудить актерское воображение для сочинения и воплощения роли на сцене;
- легко, пластично двигаться, фехтовать, танцевать и выполнять другие сценические задачи, согласуя их с пением;
- самостоятельно применять опыт, полученный во время обучения, на практике;

владеТЬ:

- основными технологиями актерской игры для создания музыкально-художественного образа;
- своим телом во время пения, используя навыки, полученные на занятиях по танцу и сценическому движению.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов / зачетных единиц							
	Всего	Распределение по семестрам						
		3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й
Контактная аудиторная работа (всего)	408	51	51	68	68	68	68	34
Лекционные занятия	0	0	0	0	0	0	0	0
Практические занятия	306	34	34	51	51	51	51	34
Индивидуальные занятия	102	17	17	17	17	17	17	0
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	351	15	15	31	64	97	64	65
Вид промежуточной аттестации		К3	К3	К3	30	ЭКЗ	ЭКЗ	ЭКЗ
Общая трудоемкость: часы	759	66	66	99	132	165	132	99
Зачетные единицы	23	2	2	3	4	5	4	3

Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе:		
			Практические занятия	Индивидуальные занятия	Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (час.)
3 - й семестр					
1	Введение в профессию. Знакомство с дисциплиной «Оперный класс»	6	2	2	2
2	Освоение работы с концертмейстером, дирижером и режиссером	12	6	3	3
3	Освоение работы с клавиром	13	6	4	3
4	Знакомство с техниками работы над ролью в опере	14	8	3	3

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе:		Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (час.)
			Практические занятия	Индивидуальные занятия	
5	Освоение несложных арий или дуэтов с простым действием и эмоциями в чистом виде (исполняются, желательно, на русском языке)	21	12	5	4
	Всего в 3-м семестре	66	34	17	15
4 - й семестр					
6	Освоение методики работы над речитативами. Работа над текстом оперной партии	25	12	7	6
7	Исполнение несложных сцен с речитативами (исполняются, желательно, на русском языке)	41	22	10	9
	Всего в 4-м семестре	66	34	17	15
5 - й семестр					
8	Освоение пения в движении с активным пластическим действием	13	7	2	4
9	Стилистические особенности ношения сценического костюма и использование театрального реквизита в действии	15	7	2	6
10	Особенности сценического движения во время пения	22	12	4	6
11	Исполнение развернутой сцены с активным пластическим действием, с использованием основ поведенческого этикета, танца, фехтования, сценического боя и т. д. (исполняется, желательно, на русском языке)	49	25	9	15
	Всего в 5-м семестре	99	51	17	31
6 - й семестр					
12	Работа над сценами с ариями (дуэтами) со сложным действием и сложными эмоциональными переживаниями героев	106	35	13	58
13	Важность выбора оперного отрывка	26	16	4	6
	Всего в 6-м семестре	132	51	17	64
7 - й семестр					
14	Освоение специфики работы над текстом в партиях на иностранном языке	46	15	7	24

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе:		Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (час.)
			Практические занятия	Индивидуальные занятия	
15	Работа над сценами с ариями (дуэтами) со сложным действием и сложными эмоциональными переживаниями героев (исполняются на языке оригинала)	119	36	10	73
	Всего в 7-м семестре	165	51	17	97
8 - й семестр					
16	Участие в одноактном оперном спектакле (исполнение партии целиком на языке оригинала)	132	51	17	97
	Всего в 8-м семестре	132	51	17	97
9 - й семестр					
17	Подготовка к участию в спектаклях СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова	99	34	0	65
	Всего в 9-м семестре	99	34	0	65
	ИТОГО	759	306	102	351

Содержание дисциплины

3 - й семестр

1. Введение в профессию. Знакомство с дисциплиной «Оперный класс»

Педагогам предстоит обучать студента в «Оперном классе» семь семестров. Каждый из них предполагает определенную программу. К моменту окончания занятий в «Оперном классе» у студента должны быть развиты: актерское воображение, эмоциональная память, актерское внимание, умение взаимодействовать с партнером, способность исполнять вокальные партии на различных иностранных языках, учитывая их фонетические особенности.

2. Основы работы с концертмейстером, дирижером и режиссером

Для успешного обучения начинающего оперного певца очень важна работа и с дирижером, и с режиссером. Студентам необходимо познакомиться с определенной моделью пения «с оркестром» (роль оркестра в «Оперном классе» исполняет концертмейстер). Дирижер вместе с концертмейстером и студентами должны наметить определенную модель пения, найти темпо-ритм, характерный для персонажа, поработать над фразировками, определить «действенные интонации».

Педагогу-режиссеру важно уже на первом занятии обозначить, что в каждом действии персонаж обязательно присутствуют такие составляющие:

- **кто** в данный момент **действует – субъект действия, образ (сам студент);**
- **характер действия**, определяющий конкретный смысл предлагаемого обстоятельства (времени, места, причины, образа действия);
- **цель действия;**
- **направление действия.**

Только тогда, когда студент будет знать, «что я делаю», он сможет уверенно ответить на вопросы: «кто мой персонаж?», «где, почему и зачем я нахожусь в данный момент?», «какова моя цель пребывания в данный момент именно здесь?», «куда направлены мое внимание и мысли?», – и тогда он станет действовать на сцене «логически последовательно» и «целеустремленно».

На первоначальном этапе обучения рекомендуется проводить работу, выбирая несложные отрывки, где взаимодействие героев оперы и музыкальный материал просты и понятны. Специфика исполнения оперы в том, что всё происходящее действие подчинено ритму, темпу, форме и логике, «потактово» прописанным композитором в клавире. Во время занятий режиссер вместе с дирижером должны неустанно следить, чтобы студент органично существовал в заданном композитором ритме, ни на секунду не прекращая мыслительный процесс, внутренний монолог, который должен быть выверенным и конкретным в каждом такте исполняемой роли.

3. Освоение работы с клавиром

Во время выучивания музыкального материала важно уделить внимание теоретическому разбору клавира оперы, из которой был выбран отрывок. Главным результатом этого разбора должно стать глубокое понимание студентом логики поведения персонажа, последовательности смены его состояния и настроения.

4. Знакомство с техниками работы над ролью в опере

Наиболее действенной для обучения студентов вокального факультета остается система К. С. Станиславского, так как с ее помощью успешно

решаются проблемы сознательного постижения творческого процесса создания роли и определяются пути перевоплощения в образ. Именно эта система способствует быстрому погружению актера в художественный творческий процесс работы над персонажем.

На первом этапе знакомства необходимо понять уровень вокальных данных студента, знания им нотной грамоты и профессиональной театральной и музыкальной терминологии, владения иностранными языками и опыта сценической практики. Такое знакомство позволит определить точный план дальнейшей работы, учитывающей индивидуальные способности и разнообразные специфические проблемы каждого из студентов.

5. Освоение несложных арий (или дуэтов) с простым действием и эмоциями в чистом виде

В третьем семестре обучения в «Оперном классе» не рекомендуется давать студентам оперные отрывки, содержащие острые психологические конфликты, требующие сложных эмоций и переживаний. Это может привести к наигрышу и «игре в чувства».

Очень важно правильно подобрать нужный для обучения студента оперный отрывок. Для начала обучения в «Оперном классе» нужно выбирать отрывки с простым действием и эмоциями в чистом виде. К простым действиям можно отнести, например, написание письма Сюзанной под диктовку графини из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро». Для того чтобы написать письмо, Сюзанна (предположим) должна: взять бумагу, сесть за стол, взять перо, обмакнуть его в чернильницу и, слушая графиню, писать письмо под ее диктовку. Этот целый последовательный ряд операций, совершаемый персонажем под музыку, остается простым действием.

Простые действия характеризуются:

- отсутствием психологических противоречий;
- направленностью на привычный объект;
- ясностью цели;
- четкостью осознания мотива.

Каждое простое действие движимо комплексом предлагаемых обстоятельств и содержит конкретный смысл. Органичность действий студента на сцене зависит от осознания им совокупности всех предлагаемых сюжетом оперы нюансов действия. На этом этапе обучения должны развиваться чувство ритма, точность выступления, умение выдерживать взятый ритм и первичные навыки ансамбля. Необходимо добиваться нормальной работы дыхания, точной интонации для выполнения основной задачи — координации физического действия и вокала.

го погружения в музыкальные темпо-ритмы, которые должны стать естественным проявлением его переживаний внутри роли.

9-й семестр

17. Подготовка к работе в оперной студии, разучивание оперной партии целиком

В результате освоения всех этапов обучения можно считать вокалиста всецело подготовленным к работе над ролью в полноценном многоактном спектакле. К этому времени у него уже должно быть хорошо воспитано эмоциональное восприятие музыки и ритмическое чувство; студент должен понимать и воспринимать музыку как непрерывное течение своей внутренней жизни, уметь извлекать из музыки ее действенное содержание и выражать его в сценическом поведении; раскрывать смысловое содержание музыки, исходя из целостной музыкальной формы; у студента должен быть достаточно развит пространственно-временной «рефлекс», помогающий ему правильно координировать свое физическое поведение с временной протяженностью музыкального целого. После этого его музыкальная природа может быть свободна для творчества.

Владение всеми навыками студент тренирует в последнем семестре занятий в «Оперном классе», разучивая под руководством педагогов партию из выбранной оперы целиком и готовясь, таким образом, к квалификационному экзамену.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендуемой литературы

Режиссура музыкального театра:

1. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. М.: ВТО, 1978. 455 с.
2. Анисимов Г. П. Режиссер в музыкальном театре. М.: ВТО, 1980. 320 с.
3. Асафьев Б. В. Избранные труды. М.: АН СССР, 1952. 400 с.
4. Асафьев Б. В. Симфонические этюды. Л.: Музыка. Ленингр. отд., 1970. 264 с.
5. Берченко Р. Э. Композиторская режиссура М. П. Мусоргского. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 221 с.

6. *Боцкарев Л. Л.* Психология музыкальной деятельности. М.: Институт психологии РАН, 1997. 352 с.
7. *Брук П.* Блуждающая точка. М.: Акад. Малый драм. театр ; Артист. Режиссер. Театр, 1996. 271 с.
8. *Брук П.* Пустое пространство. М.: Прогресс, 1976. 239 с.
9. *Друскин М. С.* Вопросы музыкальной драматургии. Л.: Музгиз, 1952. 344 с.
10. *Кулеманова Г. Г.* Вопросы драматургии оперы. Минск : Наука и техника, 1979. 231 с.
11. *Кулеманова Г. Г.* Композиция оперы. Минск : Наука и техника, 1983. 175 с.
12. *Пави П.* Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. 480 с.
13. *Покровский Б. А.* Об оперной режиссуре. М., 1973. 305 с.
14. *Покровский Б. А.* Размышления об опере. М.: Сов. композитор, 1979. 279 с.
15. *Сабинина М. Д.* Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке / ред. А. А. Баева [и др.]. М.: Композитор, 2003. 328 с.
16. *Савинов Н. Н.* Мир оперного спектакля. М.: Музыка, 1981. 286 с.
17. *Фельзенштейн В.* О музыкальном театре / пер. с нем. М.: Радуга, 1984. 407 с.
18. *Ферман В.* Оперный театр. М.: Музгиз, 1961. 359 с.

Создание образа роли:

1. *Богатырев В. Ю.* Актер и роль в оперном театре. СПб.: СПбГАТИ, 2008. 254 с.
2. *Богатырев В. Ю.* Структура партии-роли // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 10 (148). С. 164–168.
3. *Барбий Ю. М.* Теория перевоплощения и система сценического образа. Л.: Актер. Персонаж. Роль. Образ, 1986. 235 с.
4. *Иванова И. Л.* Поэтика показа и переживания в русской опере XIX века и оперный театр С. Прокофьева. Харьков : [б. и.], 2005. 97 с.
5. *Кнебель М. О.* Поэзия педагогики / [вступ. ст. Г. Товстоногова]. М.: ВТО, 1976. 527 с.
6. *Кнебель М. О.* Слово в творчестве актера. М.: ГИТИС, 2009. 158.
7. *Кох И. Э.* Сценическое фехтование. СПб.: СПбГУП, 2008. 435 с.
8. *Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина*: в 2 кн. / сост. Ю. Котляров, В. Гармаш. Изд. 2-е, доп. Л.: Музыка : Ленингр. отд., 1988–1989.
9. *Михаил Семенович Щепкин: Записки. Письма. Современники о М. С. Щепкине* / сост. А. П. Клинчин; ред. С. Н. Дурылин. М.: Искусство, 1952. 372 с.
10. *Слижикова Л. А.* На подступах к образности. М.: Искусство, 1968. 128 с.
11. *Станиславский К. С.* Моя жизнь в искусстве. М.: АСТ; Зебра Е, 2009. 604 с.
12. *Станиславский К. С.* О технике актера. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003. 488 с.

13. Станиславский К. С. Собрание сочинений : в 9 т. / редкол.: О. Н. Ефремов (гл. ред.) [и др.]. М. : Искусство, 1988–1999.

История искусства оперного театра:

1. Альтшулер В. А. Функции оркестра и место дирижера в сценической интерпретации оперы : автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / СПбГАТИ. СПб., 2005. 27 с.
2. Даргомыжский А. С. Автобиография. Письма. Воспоминания современников / ред. и примеч. Н. Финдейзен. Пг. : Гос. изд, 1921. 182 с.
3. Димитрин Ю. Г. Либретто: история, творчество, технология : учебное пособие в жанре эссе. СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 2012. 171 с.
4. Завадский Ю. А. Об искусстве театра. М. : ВТО, 1965. 347 с.
5. Мир итальянской оперы / пер. с англ. М. : Радуга, 1989. 317 с.
6. Нилова Т. В. Типология сценических ситуаций в русской классической опере: методика морфологического анализа : дисс. ... канд. искусствоведения / МГК им. П. И. Чайковского. М., 1993. 261 с.
7. Федор Иванович Шаляпин : в 2 т. / ред.-сост. Е. А. Грошева; comment. Е. А. Грошевой при уч. И. Ф. Шаляпиной. М. : Искусство, 1957–1958.
8. Щепкина-Куперник Т. Л. Из воспоминаний о русском театре / предисл. и примеч. А. Н. Сизова. М. : Детгиз, 1956. 158 с.

Интернет-ресурсы

1. Богатырев В. Ю. Парадоксальное дыхание оперы // Мариинский театр. № 5–6. URL: <http://www.fownlklassika.ru/showthread.php?t=17900> (дата обращения: 12.12.2023).
2. Бояритева А. Оперные постановки XXI века: игры на спорной территории. URL: <http://www.operanews.ru/12110403.html> (дата обращения: 17.12.2013).
3. Дурново Г. Хайнер Геббелс: «Постановка может быть совершенно разной в разных местах». URL: <http://www.classicalmusicnews.ru/interview/hayner-gebbels-postanovka-mozhet-byit-sovershenno-raznoy-v-raznyih-mestah/> (дата обращения: 30.11.2023).
4. Кухаренко И., Федянина О. Признак оперы. Путеводитель по современным трендам мировой оперной сцены [статья]. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/3156403> (дата обращения: 21.02.2017).
5. Соломон Д. Интервью с Питером Гелбом // The New York Times. 24.09.2006. Пер. Б. Лифановский. URL: <http://www.classicalmusicnews.ru/interview/intervju-s-piterom-gelbom/> (дата обращения: 19.11.2023).
6. Театральная энциклопедия. URL: <http://www.theatre-enc.ru>.
7. Театры мира. URL: <http://jonder.ru/hrestomat>.
8. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. URL: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>.

Приложение

Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) теоретические занятия — (прослушивание аудиозаписей произведений с комментариями преподавателя, просмотр видеозаписей лучших спектаклей ведущих театров мира с последующим обсуждением);
- 2) практические занятия — совместные посещения премьер опер в музыкальных театрах и концертов в МЗФ и БЗФ им. Д. Шостаковича;
- 3) участие в выездных концертах «Оперного класса».

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Большая часть работы студента — самостоятельная, и заключается она в следующем:

- абсолютно точное следование авторским указаниям при самостоятельном освоении нотного материала;
- продолжение работы над исполнительским освоением произведений, начатой в классе под руководством концертмейстера и дирижера;
- осмысление художественно-драматургических задач, поставленных режиссером;
- тщательная работа над литературным текстом;
- подготовка письменной работы для изучения исторических и биографических фактов, относящихся к выбранному оперному отрывку (партии);
- анализ музыкального, драматического материала, анализ музыкального и текстового содержания, выявление художественной идеи произведения, определение его кульминации, выявление скрытого подтекста, определение образной сферы и т. д.;
- психологический анализ характера героя.

Очень важно, чтобы самостоятельная работа студента имела систематический, регулярный характер.

Оперный класс
Учебная программа дисциплины

Авторы-составители
М. В. ПЕТЕЛИНА, А. Д. ГЕВОНДОВ

Оригинал-макет
Ю. Л. Ногарева

Подписано в печать с оригинал-макета 11.11.2024
Формат 60 × 90 ¼. Усл. печ. л. 1,5. Шрифт РТ Serif. Печать цифровая.
Тираж 30 экз. Заказ № 5964-24
Отпечатано в типографии «Амирит»
410004, Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литеру У
E-mail: zakaz@amirit.ru. Сайт: amirit.ru