

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 26.12.2023 19:26:46

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

31.05.2022

Основы оперной режиссуры

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.04 Дирижирование

(уровень магистратуры)

Направленность (профиль) программы

Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины «Основы оперной режиссуры» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень магистратуры), утвержденного приказом ректора Консерватории от 22.02.2022 г. № 60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.04.04 Дирижирование** (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Составитель: преподаватель Девдариани Г. А.

Рецензент: профессор Людько М.Г.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оперной подготовки
«19» мая 2022 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи изучения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
6.1. Список основной литературы	8
6.2. Интернет-ресурсы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	9
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций.....	11
8.4. Контрольные материалы	16

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является...

Задачи учебной дисциплины определяются данной целью и раскрываются как...

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы оперной режиссуры» входит в вариативную часть блока Б1 ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (направленность (профиль) программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»). В профессиональной подготовке дирижера-симфониста дисциплина является одной из важнейших для подготовки руководителя творческого коллектива, знания из ее предметной области в дальнейшем будут востребованы в практической работе дирижера в оперном театре. Курс «Основы оперной режиссуры» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «Дирижирование», «Методика работы с вокалистами», «Работа над музыкальным спектаклем», «Практика работы в театре».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">— общие формы организации деятельности коллектива;— психологию межличностных отношений в группах разного возраста;— основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">— создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;— учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;— предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;— планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">— навыками постановки цели в условиях командой работы;— способами управления командной работой в решении поставленных задач;— навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и

	конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры	
		1-й	2-й
Контактная аудиторная работа (всего)	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Контактная внеаудиторная	76	38	38

и самостоятельная работа (всего)			
Вид промежуточной аттестации		КЗ	30
Общая трудоемкость: Часы	144	72	72
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	ВСЕГО часов	Аудиторные занятия, (час.) Практические занятия	Самостоятельная работа (всего)
<i>1-й семестр</i>				
1	Понятие о режиссуре и ее истории	8	4	4
2	Виды режиссерского мышления	4	2	2
3	Творческий процесс и работа над экспликацией	6	2	4
4	Постройка спектакля	6	2	4
5	Понятие о жанре	4	2	2
6	Совместная работа дирижера, режиссера и художника	8	4	4
7	Компоненты оперного спектакля	8	4	4
8	Формирование советской оперной режиссуры	4	2	2
9	Конфликт. Интонация.	8	4	4
10	Слово и вокал	8	4	4
11	Оперная драматургия – суть работы дирижера и режиссера	8	4	4
	Всего в 1-м семестре	72	34	38
<i>2-й семестр</i>				
1	Сорежиссеры композитора – дирижер и режиссер	8	4	4
2	Текст	4	2	2

3	Мизансцена	8	4	4
4	Построение художественного образа	4	2	2
5	«Что» и «кто» в опере «главнее»	6	2	4
6	Система К. Станиславского	14	6	8
7	Практика «вслушивания»	4	2	2
8	Курс актерского мастерства	12	6	6
9	Этюдный метод	8	4	4
10	Анализ заданий	4	2	2
	Всего в 2-м семестре	72	34	38
	Итого	144	68	76

5.2. Содержание программы

1-й семестр.

Тема 1. Понятие о режиссуре и ее истории.

Краткий экскурс в историю театра с древности. Краткий очерк по истории режиссуры.

Тема 2. Виды режиссерского мышления.

Дедукция, индукция. Работа над экспликацией, ее этапы. Знакомство с материалом, первое впечатление. Источники, определение цели и смысла спектакля.

Тема 3. Творческий процесс и работа над экспликацией.

Экспозиция спектакля – работа режиссера. Основа его видения. Экспозиция, завязка, центральная часть, кульминация (разные виды), развязка.

Тема 4. Постройка спектакля.

Большой репетиционный срок, точный план всего и выстраивание основного конфликта. Симфонизм, сонатное allegro и театр. Диалектика и репризная форма.

Тема 5. Понятие о жанре.

Театр – сложное понятие, зависит от композитора и требует «прочтения». Жанры опер. Стиль и язык композитора. осмысление через партитуру той конкретной жизненной ситуации, которую композитор воспроизводит.

Тема 6. Совместная работа дирижера, режиссера и художника.

«Бригада» постановочная ищет единое решение. Замысел, макет, координация средств выражения замысла между всеми постановщиками. Что надо помнить о роли зрителя-слушателя. Сверхзадача.

Тема 7. Компоненты оперного спектакля.

Функция каждого. Попеременность доминирования компонентов в процессе разворачивания сценического действия. Функция певца-актера – центр внимания. Понятие определений «артист», «актер».

Тема 8. Формирование советской оперной режиссуры.

Советские режиссеры: Таиров, Мейерхольд, Каплан. Методы их работы над языком и стилем композитора. Крупные художники советской сцены: Немирович-Данченко, Смолич, Шлепянов, Соковнин, Ершов, Румянцев и другие.

Тема 9. Конфликт. Интонация.

Конфликт дает настройку действия. Интонация – тонкие детали. Понятие «конфликт» в разных музыкальных жанрах.

Тема 10. Слово и вокал

«Спеть арию – сказать ее» (Шаляпин). «Интонация» в свете исследований Асафьева.
Тема 11. Оперная драматургия – суть работы дирижера и режиссера
В опере режиссеры – кулаки, если дирижер Рахманинов или Малер. Вопрос драматургии оперы в музыке и есть главная проблема.

2-й семестр.

Тема 1. Сорезжиссеры композитора – дирижер и режиссер
Разнообразие приемов оперной драматургии. Работа над ее анализом – суть работы дирижера и режиссера.

Тема 2. Текст

Тема 3. Мизансцена

Действие и эмоция. Метод анализа действием. Сценическое пространство.

Тема 4. Построение художественного образа

Тема 5. «Что» и «кто» в опере «главнее»

Источники «питания» оперного жанра: живопись, скульптура, архитектура, пластические искусства, драматические жанры и кино, поэзия, литература, эстрада, камерные музыкальные жанры и симфонизм.

Тема 6. Система К. Станиславского

Шаляпин и Лосский. Станиславский, его «система», значение ее для всех видов творческой мысли – в психофизическом анализе творческого процесса. Формирование «системы», ее перспектива.

Тема 7. Практика «вслушивания»

Слышание музыки. Проработка партии певца в классе дирижером и режиссером.

Тема 8. Курс актерского мастерства

Тема 9. Этюдный метод

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. Друскин, М. С. Вопросы музыкальной драматургии оперы / М. С. Друскин ; Гос. научн.-исслед. ин-т театра и музыки. – Ленинград : Музгиз, 1952. – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005791152/

2. Кристи, Г. В. Работа Станиславского в оперном театре : научное издание / Г. Кристи. – Москва : Искусство, 1952. – 283 с. (в НМБ 9 экз.)

3. Мейерхольд, В. Э. О драматургии и культуре театра / В. Э. Мейерхольд. – Москва : Искусство, 1980. – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_001007708_157366/

4. Парин, А. В. Фантом русской оперы / А. В. Парин. – Москва : Аграф, 2006. – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002960973/

5. Селиверстова, Н. Б. Условный театр в зеркале оперной режиссуры Эммануила Каплана / Наталия Селиверстова ; Каф.режиссуры музыкального театра Санкт-Петербургской гос. консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. – Санкт-Петербург : Композитор, 2013. – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007828464/

6. Станиславский – реформатор оперного искусства : материалы, документы / ред. Ю. С. Калашников ; сост. Г. В. Кристи и О. С. Соболевская. – 4-е изд. – Москва : Музыка, 1988. – 368 с. (в НМБ 16 экз., включая издания 1977 и 1983 г.)

7. Станиславский, К. С. Собрание сочинений : в 8 т. / К. С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1954. – Т. 1 : Моя жизнь в искусстве. – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_001441976/

8. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре : научное издание / Вальтер Фельзенштейн. – Москва : Радуга, 1984. – 407 с. (в НМБ 7 экз.)

9. Каплан, Э. И. Вещественное оформление Ревизора в постановке Вс. Мейерхольда // Ревизор в театре имени Вс. Мейерхольда / Государственный институт истории искусств. –

Ленинград : Academia, 1927. – Выпуск 2. – С. 64–72. – (Современный театр : неперидическая серия по вопросам современного театра, издаваемая отделом истории и теории театра). – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006764574_1000214886/

10. Кириллов, А. А. Театр и театральная система Михаила Чехова / А. А. Кириллов ; Рос. ин-т истории искусств. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_003455877/

11. Косилкин, М. Ю. Историческая динамика исполнительской интерпретации оперного текста / М. Ю. Косилкин ; Рост. гос. консерватория им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 2019. – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_010017118/

12. Николаев, Д. В. Современный социокультурный статус оперного искусства / Д. В. Николаев ; СПб гос.ун-т. Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_004134261/

13. Станиславский, К. С. Статьи. Речи. Беседы. Письма / К. С. Станиславский ; сост., подготовка к печати и предисл. Г. Кристи и Н. Чушкина ; вступ. статья В. Прокофьева. – Москва : Искусство, 1953. – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006052963/

14. Ханина, Л. Б. Оперный театр Джан Карло Менотти / Л. Б. Ханина ; МГК им. П.И. Чайковского. – Москва : [б. и.], 2011. – URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005034388/

6.2. Интернет-ресурсы

Классика ноты <http://www.freeshetmusic.net/index.html>

Классика партитуры

http://imslp.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Музыкальный портал (аудио и видео)«Классик-онлайн»<http://classic-online.ru/>

Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>

Профессиональный портал для музыкантов <http://fdstar.com/>

Информационный портал для музыкантов «Orpheus» <http://orpheusmusic.ru/>

ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>

Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения

	<p>поставленной цели;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.
--	---

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль проводится в течение семестра педагогом лично в форме беседы.

Промежуточная аттестация в конце 1-го семестра предполагает контрольное занятие, в программу которого входит устный анализ драматургии одного из оперных произведений.

Промежуточная аттестация в конце 2-го семестра предполагает дифференцированный зачет, в программу которого входит устный анализ драматургии одного из оперных произведений.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:				
Устный ответ				
<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 	<p><i>Не знает</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 	<p><i>Знает частично</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 	<p><i>Знает в достаточной степени</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной 	<p><i>Знает в полной мере</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для

			цели;	достижения поставленной цели;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:				
Устный ответ				
<i>Уметь:</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать	<i>Не умеет</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать	<i>Умеет в достаточной мере</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать	<i>Умеет свободно</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:				
Устный ответ				
<i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в решении поставленных	<i>Не владеет</i> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в решении поставленных	<i>Частично владеет</i> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в решении	<i>В целом владеет</i> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач;	<i>В полной мере владеет</i> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в

задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	— навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
---	---	--	---	--

ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами.

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ				
<i>Знать:</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Не знает</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Знает</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Знает хорошо</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Знает в полной мере</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ				
<i>Уметь:</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей,	<i>Не умеет</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество	<i>Умеет частично,</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей,	<i>Умеет с отдельными недочетами</i> - анализировать партитуры сочинений	<i>Умеет свободно</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей,

<p>включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на</p>	<p>современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять</p>	<p>включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять</p>	<p>различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с</p>	<p>включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять</p>
--	--	---	--	---

профессиональ ном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;		недостатки в звучании и находить способы их устранения;	исполнителями на профессиональ ном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;	недостатки в звучании и находить способы их устранения;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ				
<i>Владеть:</i> - методикой работы с профессиональ ным и учебным исполнительск им коллективом; - навыками выразительног о исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительск их ошибок; - профессиональ ной терминологией.	<i>Не владеет</i> - методикой работы с профессиональн ым и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональн ой терминологией.	<i>Владеет</i> лишь частично - методикой работы с профессиональн ым и учебным исполнительски м коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительски х ошибок; - профессиональн ой терминологией.	<i>Владеет</i> хорошо - методикой работы с профессиональ ным и учебным исполнительск им коллективом; - навыками выразительног о исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительск их ошибок; - профессиональ ной терминологией.	<i>Владеет</i> в полной мере - методикой работы с профессиональн ым и учебным исполнительски м коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительски х ошибок; - профессиональн ой терминологией.

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопрос билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и	0-10	11-14	15-17	18-20

аналитические аспекты в ходе ответа				
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, обнаруживает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с вопросами билета только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Примерные тесты и вопросы для текущей и промежуточной аттестации

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

1. Укажите амплу партии Фарлафа в опере Глинки «Руслан и Людмила»
 - А) герой
 - Б) травести

В) хвастун

хвастун

2. Автор книги «Работа актера над собой»

А) Покровский

Б) Гротовский

В) Станиславский

Станиславский

3. К какому жанру относится опера Гретри «Ричард львиное сердце»

А) опера буффа

Б) опера комик

В) зингшпиль

опера комик

4. В экранизации какой оперы принял участие Шаляпин?

А) «Борис Годунов»

Б) «Дон Кихот»

В) «Волшебная флейта»

«Дон Кихот»

5. Музыка из какой оперы звучит в финале киноэпопеи «Крестный отец»?

А) «Паяцы»

Б) «Богема»

В) «Сельская честь»

«Сельская честь»

6. Музыка из какой оперы звучит в сцене боя в фильме «Апокалипсис сегодня»

А) «Аида»

Б) «Валькирия»

В) «Любовь к трем апельсинам»

«Валькирия»

7. Автор либретто оперы Верди «Отелло»

А) Бойто

Б) Каммарано

В) Иллика

Бойто

8. Какая опера написана на сюжет цикла гравюр Уильяма Хогарта

А) «Галантна Индия»

Б) «Дидона и Эней»

В) «Похождения повесы»

«Похождения повесы»

9. Какая из указанных опер является одноактной?

А) «Иоланта»

Б) «Брачный вексель»

В) «Дитя и волшебство»

«Иоланта»

10. К какому жанру относится «Галантная Индия» Рамо?

- А) лирическая трагедия
- Б) опера-балет
- В) опера комик
- опера-балет**

11. В каком оперном жанре используются разговорные диалоги?

- А) зингшпиль
- Б) опера-буффа
- В) музыкальная драма

Зингшпиль

12. Единственная опера Бетховена

- А) «Леонора»
- Б) «Фиделио»
- В) «Эврианта»

«Фиделио»

13. Комическая опера Верди

- А) «Король на час»
- Б) «Стиффелио»
- В) «Оберто, граф ди Сан-Бонифачо»

«Король на час»

14. Термин, введённый **К. С. Станиславским** для обозначения главной цели, ради которой создаётся пьеса, опера, актёрский образ, создается концепция спектакля

- А) сверхзадача
- Б) сверхцель
- В) предлагаемые обстоятельства

сверхзадача

15. Однажды удачно введенный актерский прием, повторяющийся слишком часто, отражающий поверхностное представление о том или ином явлении жизни, внешний прием, лишенный внутреннего, духовного содержания,

- А) шаблон
- Б) характерность
- В) штамп

штамп

1. Автор книги «Что, для чего и как?»

Покровский

2. Жизненная ситуация, окружение действующего лица театральной постановки или фильма, которые актеру предлагает принять и в которые предлагает поверить драматург или сценарист

Предлагаемые обстоятельства

3. Назовите пример оперы спасения

Бетховен «Фиделио», Керубини «Водовоз», Леслиер «Пещера»

4. Как называется книга Ф.И.Шалапина, в которой он рассказывает о своем методе работы над ролью
«Маска и душа»

5. Прогрессивный американский режиссер, обладатель «Золотой маски» за спектакль «Королева индейцев» Перселла, автор киноверсий опер Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан»

Питер Селларс

6. Назовите 2-3 известных режиссеров драматического театра, ставивших оперные спектакли

Любимов, Спивак, Туминас, Стрелер, Мейерхольд, Станиславский, Дзеффирелли, Висконти

7. Оперный режиссер, экранизовавший оперы «Золушка», «Севильский цирюльник», «Свадьба Фигаро», «Так поступают все», «Риголетто», а также «Кармина Бурана» и др.

Жан-Пьер Поннель

8. Шведский кинорежиссер, создавший экранизацию «Волшебной флейты»

Ингмар Бергман

9. Назовите хотя бы один пример кинофильма, в котором среди действующих лиц были бы оперные певцы

«Корабль идет», «Квартет», «Антон Иванович сердится», «Великий Карузо», «Музыкальная история», «Каллас навсегда», «Фаринелли-кастрат», «Дива», «Певвица на всю голову», «Маргарита», «Мечты сбываются», «Примадонна»

10. Назовите хотя бы один пример кинофильма, в котором среди действующих лиц были бы дирижеры

«Репетиция оркестра», «Дирижер», «Седьмая симфония», «Концерт», «Хористы», «Мнение сторон»

11. Назовите несколько (2-3) детских опер

Кюи «Красная шапочка», «Кот в сапогах», Хумпердинк «Гензель и Гретель», Коваль «Волк и семеро козлят», Баневич «Фердинанд великолепный», «История Кая и Герды»

12. Назовите не менее четырех известных мюзиклов

Лоу «Моя прекрасная леди», Ллойд Уэббер «Кошки», «Эвита», «Фантом оперы», Бернстайн «Вестсайдская история», Роджерс и Хаммерстайн «Оклахома», «Король и я», «Юг Тихого океана», Шенбер «Отверженные», Бок «Скрипач на крыше»

13. Назовите не менее четырех известных западно-европейских оперетт

Штраус «Цыганский барон», «Летучая мышь», Кальман «Сильва/Королева чардаша», «Марица», «Мистер Икс/Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра», Легар «Джудитта», «Веселая вдова», Оффенбах «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Перикола», Планкет «Корневильские колокола»

14. Назовите несколько (2-3) отечественных оперетт

Стрельников «Холопка», Александров «Свадьба в Малиновке», Дунаевский «Сын клоуна», «Вольный ветер», Милютин «Девичий переполох», Шостакович «Москва – Черемушки», Листов «Севастопольский вальс»

15. Назовите пример отечественной рок-оперы

Рыбников «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», Журбин «Орфей и Эвридика»

16. Назовите пример оперы-балета

Римский-Корсаков «Млада», Кампра «Венецианские празднества»

17. Назовите основные учебные заведения России, где готовят оперных дирижеров

СПбГК им.Н.А.Римского-Корсакова, МГК им.П.И Чайковского, РАМ им.Гнесиных, Новосибирская ГК им.М.И.Глинки, РГУ им.Косыгина

18. Назовите основные учебные заведения России (2-3), где готовят режиссеров музыкального театра/культурно-массовых представлений

ГИТИС, СПбГК им.Н.А.Римского-Корсакова, СПбГИК (режиссура муз.театра), СПбГИК, Московский ГИК, Челябинский ГИК, Сургутский ГУ, Смоленский ГИИ, Казанский ГИК, Самарский ГИК, Алтайский ГИК, Тюменский ГИК, Алтайский ГИК, Пермский ГИКБ Белгородский ГИК (режиссура мюзикла, культурно-массовых представлений).

19. Немецкий режиссер и теоретик театрального искусства, создавший «Комише опер Берлин», неоднократно ставивший спектакли в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Фельзенштейн

20. Российский и американский актер, режиссер и педагог, создавший метод, отличавшийся от системы Станиславского, автор книг «Путь актера», «О технике актера»

Михаил Чехов

21. К созданию какого оперного жанра привело сотрудничество Б.Брехта и К.Вайля?

Зонг-опера

22. Пуччини не закончил оперу «Турандот». Сколько финалов было создано в последствии и кто их авторы

Три финала. Альфано, Берно, Хао Вэйя

1. Кто такой либреттист?

Автор текста (поэтического и / или прозаического) музыкально-драматического произведения (опера, оперетта, оратория, мюзикл). Создавая либретто, автор опирается на литературный первоисточник, мифологический, сказочный, библейский, реже иной сюжет. Многие либреттисты и композиторы сотрудничали на протяжении долгих лет (Моцарт – да Понте, Верди – Бойто, Пуччини – Иллика и Джакоза, Римский-Корсаков – Бельский).

2. Каковы задачи оперного режиссера?

Выбор произведения, создание концепции спектакля, подбор исполнителей, художника по костюмам и свету, создание календарного плана постановки и

сметы расходов, руководство созданием декораций и костюмов, управление репетиционным процессом

3. Кто такой гример?

Гример – сотрудник постановочного цеха, создавая макияж и прическу артиста (на лице и теле), опирается на образ, созданный художником-постановщиком, сценографом и/или режиссером постановщиком. Он наносит или помогает артисту нанести грим, надевает головной убор, парик или создает прическу.

4. В чем отличие художника по костюмам и костюмера?

Создателем костюмов является художник-постановщик, художник по костюмам, режиссер сценограф или режиссер-постановщик. Костюм персонажа является важной составляющей драматического и визуального содержания спектакля. В задачи костюмера – сотрудника постановочного цеха - входит выполнение заданий постановщика по поддержанию костюмов в надлежащем виде, помощь артистам в надевании и смене костюмов на протяжении спектакля, сохранении всех аксессуаров

5. Что такое с точки зрения режиссуры аутентизм?

Натурализм или тотальный аутентизм – попытка максимально точно восстановить (в том числе по иллюстрациям, записям и пометкам) сценографию спектакля. Как правило, относится к опере 18-19 вв.

6. Что такое с точки зрения режиссуры исторический реализм?

Исторический реализм – сохранение в постановке традиций прошлого, духа эпохи с учетом изменившейся современной материально-технической базы (свет, сценическое оборудование, современные музыкальные инструменты и пр.), своего рода музификация. Предполагает реалистический тип игры.

7. Что такое с точки зрения режиссуры музыкально-поэтический символизм?

Акцентирование музыкальной, а не драматической составляющей оперы, размывание конкретики, усиление условности при сохранении духа сочинения. Предполагает некоторое отстранение актера от персонажа.

8. Что такое с точки зрения режиссуры постмодернизм?

Современное прочтение спектакля, зачастую идущее в разрез с либретто и замыслом композитора. Предполагает метафоричность, эпатаж, перпендикулярное или параллельное содержанию действие, перенос событий в другую эпоху. От певца-актера требуется гибкое переключение от реалистической до абсурдистской манеры игры

9. Поясните роль дирижера в оперном спектакле

Подготовка музыкального материала с солистами, хором и оркестром, проведение репетиций, создание концепции исполнительской стилистики, музыкально-драматургическое ведение спектакля

10. Что входит в художественно-постановочную часть?

Машинно-декорационный цех, реквизиторский цех, костюмерный цех, гримерный цех, бутафорский цех, светотехнический цех, звукотехнический цех, пошивочный цех, слесарный цех, столярный цех и др.

10. Какова роль концертмейстера в музыкальном театре?

Подготовка и разучивание с певцом вокальной партии, обеспечение репетиционного процесса (спевки, сценические репетиции)

11. Кто такой коуч?

Репетитор (певец, концертмейстер, дирижер, лингвист), помогающий певцу освоить вокальное произношение на различных языках и/или освоить определенный исполнительский стиль и эстетику музыкального произведения

12. Что входит в репетиционный процесс?

Подготовка солистами и артистами хора вокальных партий (самостоятельно и с концертмейстером), спевки, сценические репетиции в репетиционном помещении под фортепиано, сценические репетиции на оперной сцене под фортепиано, репетиции дирижера с оркестром без солистов, оркестровые репетиции без сценического действия в репетиционном помещении или на оперной сцене, прогоны с оркестром на сцене со сценическим действием без костюмов, прогоны с оркестром на сцене со сценическим действием в костюмах, генеральная репетиция.

13. В чем разница между статистом и артистом миманса?

Артист мимического ансамбля исполняет пластические роли, может участвовать в массовых сценах, в сценах боя, иногда в танцевальных сценах. Статист исполняет роли без текста, участвует в массовых сценах

14. В чем заключаются особенности постановок типа опер эйр?

Спектакль проводится вне театрального помещения на открытом воздухе, предназначен массовой аудитории. Требуется укрупненного визуального ряда, использования усилительного звукового оборудования (микрофоны, динамики), дополнительного светового оборудования. От артистов требуется более крупный жест, усиленный контроль за качеством звучания и слаженностью.

15. Что такое спевка?

Репетиция солистов с дирижером в сопровождении фортепиано, преимущественно ансамблевых сцен

16. Какова роль балета в оперном спектакле?

Балетные сцены могут являться частью предлагаемых обстоятельств оперного спектакля или части, обстоятельством места действия, а также драматургически оттенять ключевые музыкальные сцены. Также могут являться вставными номерами для усиления зрелищности спектакля.

17. В чем различие и сходство оперы и балета как видов искусства?

Сходство заключается в наличии оркестровой музыки и заложенной в ней музыкальной драматургии. Певец выражает действие и оценки через пение, слово, актерскую игру. Танцовщик выражает действие через пластику, без использования слов, иллюстрируя движением музыку.

18. Охарактеризуйте действующих лиц оперы Верди «Бал-маскарад» (с драматической и музыкальной точек зрения), место действия, исторический и литературный первоисточники, лучшие исполнения

Опера написана в 1859г. по пьесе Эжена Скриба, посвящена событиям середины 18в.,

когда на балу в оперном театре Стокгольма был смертельно ранен король Швеции Густав III. По соображениям цензуры либреттист перенес действие в Бостон, превратив короля в губернатора Массачусетса. Его партию исполняет лирико-драматический тенор полного диапазона, желательного, благородного округлого тембра, владеющий техникой мецца воче. Партию Ренато, друга и убийцы Ричарда, должен исполнять драматический баритон с надежными верхними нотами. Актеру доведется продемонстрировать трансформацию образа от нежного мужа и верного друга к непримиримому мстителю, свершающему возмездие своему врагу. Амелия – лирико-драматическое сопрано полного диапазона, демонстрирующее амплитуду звучания от пианиссимо до мощного форте. Актриса демонстрирует мечущийся, сомневающийся, самоотверженный образ. Ульрика – низкое меццо-сопрано с насыщенным тембром, с помощью которого она раскрывает образ колдуньи, предсказывающей будущее и общающейся с силами зла. Самые известные записи: под управлением Серафина (Джилли, Бекки, Канилья, Барбьери), под управлением Гавадзени (Ди Стефано, Бастьянини, Каллас, Симионато), под управлением Мути (Доминго, Капучилли, Арройо, Коссото). С послевоенного времени в ряде постановок героям возвращают их исторические имена.

19. Охарактеризуйте действующих лиц оперы Шостаковича «Катерина Измайлова» (с драматической и музыкальной точек зрения), место действия, исторический и литературный первоисточники, лучшие исполнения

Опера существует в двух редакциях -1) «Леди Макбет Мценского уезда» и 2) «Катерина Измайлова». В сюжет литературного первоисточника Лескова либреттист и композитор внесли некоторые изменения, убрав одних персонажей, добавив других, изменив ряд сцен. Опера попала под запрет после выхода статьи «Сумбур вместо музыки». Вторая версия была записана на грампластинку и экранизована в начале 1960-х годов, в главной роли – Галина Вишневская. В наше время обе редакции ставятся в различных театрах мира, иногда постановщики соединяют элементы обеих редакций в авторской редакции. Главная героиня – сильная типично русская женщина, тоскующая в строгом купеческом доме, в семье, основанной по законам домостроя, страдающая от безграмотности и бедности. Она способна совершать яркие, безрассудные и сильные поступки. Партия написана для драматического сопрано с полным диапазоном, способного интонационно точно воспроизводить авторский текст. От актрисы требуется реалистичность, натурализм игры, разнообразие переключений. Сергей, любовник Катерины, работник ее мужа, ловелас, человек поверхностный, с первичными инстинктами, душевно мелкий. Партию исполняет лирико-драматический тенор. Актер должен провести четкую линию поведения, понятную публике, по соблазнению Катерины и захвату дома хозяина, которая не должна быть понятна самой Катерине. Безжалостный убийца Зиновия Борисовича, трус предающий сообщницу, каторжник, насмехающийся над бывшей возлюбленной. Борис Тимофеевич – бас мощного насыщенного тембра. Отрицательный персонаж, авторитарный, жестокий глава семейства, унижает Катерину, избивает Сергея, одержим идеей иметь наследника. Актер может создать яркий образ не старого еще человека, склонного к насилию, доминированию, удовлетворению своих потребностей любой ценой. Его сын Зиновий Борисович – слабая личность, неспособная ни любить Катерину, ни противостоять отцу, повторяющий его высказывания, безвольный. Высокий тенор (лирический или характерный), может не обладать красивым тембром, но должен свободно выдерживать верхнюю tessitura. У артиста есть шанс создать интересный характерный образ мелочного, бездуховного, ограниченного человека. Сонетка – проститутка, каторжница, духовно ограниченная личность, развратная, жадная. Соглашается на связь с Сергеем в обмен на чулки Катерины, над которой затем

насмехается, чем провоцирует ее на последнее убийство. Артистка создает образ агрессивно сексуальный, озлобленный, бездуховный. Партия написана для контральто или низкого меццо с насыщенным звучанием на центре, переход в грудной регистр может быть подчеркнут для создания более вульгарного образа. Партии попа, квартального, задрипанного мужиченки, Аксины – остро характерные, почти гротесковые.

20. Изложите основные принципы системы Станиславского

Система Станиславского - теория сценического искусства, метода актёрской техники. Была разработана русским режиссёром, актёром, педагогом и театральным деятелем **К.С. Станиславским** в первом десятилетии 20 века. В системе впервые решается проблема сознательного постижения творческого процесса создания роли, определяются пути перевоплощения актёра в образ ради достижения полной психологической достоверности актёрской игры. Система описана в книге «Работа актёра над собой», где автор выделяет три метода актерской игры – ремесло (использование готовых штампов, позволяющих публике понять, какие эмоции имеет в виду актёр.), представление (в репетиционном процессе актер испытывает сильное эмоциональное переживание, но на спектаклях воспроизводит только внешнее его проявление) и переживание (актёр в процессе игры испытывает подлинные переживания, и это рождает жизнь образа на сцене.). По Станиславскому все переживания персонажа должен испытывать и отражать актер, «здесь и сейчас» рождаются эмоции и действия персонажа, который помещается в «предлагаемые обстоятельства». Работая над ролью, актер должен применять «метод действенного анализа», объясняя поступки персонажей, активно взаимодействуя с партнерами.

21. В чем разница подходов Станиславского и Брехта

В отличие от подхода Станиславского, представляющего театр «переживания» («психологический театр»), метод Брехта придерживается идеи театра «представления» («эпический театр»). Брехт также требует от актера подробной работы над ролью на начальном этапе репетиционного процесса, но позднее требует дистанцирования актера от своего персонажа, оценка его действий происходит как бы со стороны. В то время как метод Станиславского обращен в первую очередь к актеру, метод Брехта адресован режиссеру и драматургу.

22. Что такое режиссерская экспликация, для чего она необходима?

Термин произошел от латинского *explicatio* – разъяснение, развертывание. Пишется в произвольной форме. Автор отражает свои размышления и личностную оценку пьесы, оперы, балета, оперетты, мюзикла, производит действенный анализ, дает характеристики персонажей и их действий, выстраивает мизансцены, разрабатывает стиль и жанр постановки, намечает методы актерской игры, излагает свое видение визуального оформления спектакля. Экспликация необходима для быстрого и максимально точного разъяснения концепции спектакля всем участникам постановочного процесса (дирекция, дирижер, художники по свету, гриму и костюмам, сценограф, балетмейстер, хормейстер, солисты и т.д.)

23. Что такое сценография, и какова ее роль в спектакле?

Оформление спектакля, создание его зрительного образа с использованием света, машинерии, декораций, костюмов. Сценография может быть подробной, зрелищной, лаконичной или минимальной. Сценография зависит от художественного контекста постановки и режиссерского замысла, который она отражает, визуальный ряд влияет на восприятие образов зрителями и участниками постановки. В ряде случаев сценографом является режиссер-постановщик спектакля.

Соедините линиями название оперы и автора литературного первоисточника

1. А) «Риголетто» Г) Пушкин
Б) «Русалка» Д) Вольтер
В) «Кандид» Е) Гюго **А-Е, Б-Г, В-Д**
2. А) «Мефистофель» Г) Уальд
Б) «Саломея» Д) Лажечников **А-Е, Б-Г, В-Д**
В) «Опричник» Е) Гете
3. А) «Катерина Измайлова» Г) Бомарше **А-Д, Б-Е, В-Г**
Б) «Человеческий голос» Д) Лесков
В) «Севильский цирюльник» Е) Кокто
4. А) «Укрощение строптивой» Г) Толстой
Б) «Война и мир» Д) Гоцци **А-Е, Б-Г, В-Д**
В) «Турандот» Е) Шекспир
-

ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами.

1. Для какого типа голоса написана партия Рудольфа в опере Пуччини «Богема»

- А) баритон
Б) бас
В) тенор

тенор

2. Опера Чайковского

- А) «Царская невеста»
Б) «Иоланта»
В) «Алеко»

«Иоланта»

3. Автор оперы «Порги и Бесс»

- А) Бернстайн
Б) Стравинский
В) Гершвин

Гершвин

4. На каком языке написана опера «Кармен» Бизе

- А) итальянский
Б) французский
В) испанский

Французский

5. Опера Моцарта, написанная на немецком языке

А) «Похищение из сераля»

Б) «Свадьба Фигаро»

В) «Митридат, царь Понтийский»

«Похищение из сераля»

6. Автор литературного первоисточника оперы «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева

А) Гоцци

Б) Гольдони

В) Бомарше

Гоцци

7. Автор литературного первоисточника оперы «Дон Карлос» Верди

А) Шекспир

Б) Шиллер

В) Дюма

Шиллер

8. Кто из оперных дирижеров пробовал себя в качестве режиссера постановщика?

А) Мета

Б) Темирканов

В) Баренбойм

Темирканов

.....

1. Назовите не менее четырех опер различных композиторов, основанных на пьесах

Шекспира

«Отелло» Верди, «Ромео и Джульетта» Гуно, «Фальстаф» Верди, «Макбет»

Верди, «Виндзорские проказницы» Николаи, «Монтечки и Капулетти» Беллини,

«Сон в летнюю ночь» Бриттен

2. Назовите оперы, в которых есть наиболее известные балетные сцены (не менее четырех)

Бородин «Князь Игорь» Половецкие пляски

Гуно «Фауст» Вальпургиева ночь

Глинка «Жизнь за царя» Польский акт

Чайковский «Евгений Онегин» Ларинский бал, Гремминский бал

Мусоргский «Хованщина», танцы персиянок

Сен-Санс «Самсон и Далила», Вакханалия

Бизе «Кармен», танцы 4 действия

3. Имя режиссера, создателя фильмов-опер «Травиата», «Отелло», «Сельская честь», «Паяцы» и др.

Дзеффирелли

4. Назовите крупнейшие оперные театры мира (не менее четырех)

Ла Скала, Сан-Карло, Метрополитен, Конвент-Гарден, Лисео, Колон, Большой, Мариинский, Сиднейская опера, Гранд-опера, Опера Бастий, Венская Штатс опера, Дойче опер Берлин

5. Назовите крупнейшие оперные фестивали (не менее четырех)

Зальцбургский, Байройтский, Савоннинский, Звезды белых ночей,

Гландборгский, Россиниевский, Флорентийский май

6. Назовите русские оперы на сказочные сюжеты (не менее четырех)

«Руслан и Людмила», «Садко», «Снегурочка», «Кашей бессмертный», «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Черевички», «Ночь перед рождеством», «Соловей»

7. Назовите не менее четырех опер на сюжеты Пушкина

«Руслан и Людмила», «Русалка», «Каменный гость», «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Мазепа», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Моцарт и Сальери», «Мавра», «Пир во время чумы», «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Скупой рыцарь», «Алеко»

8. Назовите не менее четырех отечественных опер, где действуют реальные исторические личности

«Борис Годунов», «Царская невеста», «Война и мир», «Черевички», «Ночь перед рождеством», «Псковитянка», «Пиковая дама», «Декабристы», «Мазепа»

9. Назовите не менее четырех зарубежных опер, где действуют реальные исторические личности

«Гугеноты», «Дон Карлос», «Аттила», «Мария Стюарт», «Роберт Девере», «Мария ди Роган», «Лукреция Борджиа», «Юлий Цезарь», «Нерон», «Коронация Поппеи», «Пророк», «Васко да Гама», «Адриенна Лекуврер»

10. Назовите наиболее известных отечественных и зарубежных оперных режиссеров (не менее четырех)

Станиславский, Стрелер, Бертман, Поннель, Фельзенштейн, Дзеффирелли, Черняков, Покровский, Вик, Александров, Петров, Степанюк, Титель, Гудасинский, Сац, Селларс

11. Назовите наиболее известных отечественных и зарубежных оперных дирижеров (не менее четырех)

Гергиев, Темирканов, Направник, Аббадо, Караян, Тосканини, Мета, Левайн, Бем, Арнонкур, Баренбойм, Самосуд, Хайкин, Мути, Озава, Курентсис, Гардинер, Шолти, Колобов, Мелик-Пашаев

12. Назовите несколько (3-4) одноактных опер

«Алеко», «Ожидание», «Иоланта», «Человеческий голос», «Плащ», «Джанни Скикки», «Сестра Анджелика», «Моцарт и Сальери», «Сельская честь», «Паяцы», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини»

1. Охарактеризуйте образ Татьяны в опере «Евгений Онегин» Чайковского
Татьяна – молодая лирическая героиня, мечтательна и решительна, робка и темпераментна одновременно. В ее партии, которую исполняют лирические, реже лирико-драматические сопрано, есть как лирические (начало 1 картины, ларинский и греминский бал), так и драматические моменты (сцена в саду, заключительная). От певицы требуется красивый, свежий тембр, четкое слово,

гибкая фразировка, достаточно насыщенное в центральном регистре звучание, свободное владение си бемоль и си второй октавы.

2. Охарактеризуйте образ короля Филиппа в опере «Дон Карлос» Верди
Филипп – молодой человек, уставший от власти, обязанный подчинять долгу свои желания. Традиционно такие партии исполняет бас, в данном случае довольно высокий (кантанте), без крайне низких нот. От певца, который может быть и зрелого, и молодого возраста, требуется владение кантиленой, легато, свободным переходом в верхний регистр, деликатным прикрытием, хорошая дикция, создание сложного, многогранного образа

3. Охарактеризуйте вокальные и актерские сложности партии Виолетты в опере Дж. Верди «Травиата»

Виолетта – молодая женщина, которая на протяжении оперы борется с болезнью и смертью с помощью первой настоящей любви, жертвенная, страстная, одновременно сильная и слабая. Этим и объясняется разнообразие вокальных приемов, которые потребуются от певицы. Первое действие написано для легкого сопрано, здесь много пассажей, верхних нот, высокой тесситуры, необходима непринужденность звукоизвлечения, звонкость тембра. Далее партия меняется в сторону лирико-драматического сопрано, от певицы требуется сила звука, плотное звучание на центре, округлость верхних нот, драматический посыл. В финале соседствуют драматические и лирические эпизоды, в которых сопрано должна демонстрировать безупречное голосоведение и технику мецца воче. При этом актриса не должна быть сосредоточена только на решении вокальных задач, но полностью отдаваться актерской игре.

4. Охарактеризуйте вокальные и актерские сложности партии Елецкого в опере «Пиковая дама» Чайковского

Небольшая по объему, но очень значимая партия. Князь – воплощение душевного благородства, любви, не требующей награды. Баритон от лирического до драматического, красивого благородного тембра с мягким звукоизвлечением, безупречным легато, свободным владением верхним регистром, гибкой фразировкой и мецца воче.

5. Охарактеризуйте вокальные и актерские сложности партии Царицы ночи в опере Моцарта «Волшебная флейта»

Одна из сложнейших и специфических партий мирового репертуара (сопоставима с партиями Цербинетты, Соловья и Олимпии). Сказочный образ, холодный и царственный, воплощение равнодушной и даже жестокой красоты. Партия требует свободного владения крайним верхом, здесь неоднократно встречается фа третьей октавы, певица должна владеть фиоритурной техникой, петь легато, стаккато, разного рода пассажи, быть выразительной в речитативе, показать две стороны образа – любящая мать и беспощадная мстительница.

6. Охарактеризуйте вокальные и актерские сложности партии Звездочета в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок»

Партия написана для очень высокого тенора, желательно, тенора-альтино. Тембр может не быть красивым, так как персонаж стар, необходимо обладать сверх высокими нотами, которые отсутствуют у обычных теноров.

7. Охарактеризуйте вокальные и актерские сложности партии Калафа в опере Пуччини «Турандот»

Певец должен обладать ярким, полетным голосом, иметь надежные высокие ноты, включая крайний верх, драматическим посылом и героической подачей музыкального материала.

8. Охарактеризуйте вокальные и актерские сложности партии Кармен в опере «Кармен» Бизе

Один из самых привлекательных персонажей для меццо-сопрано. В целом, отрицательный образ, обладающий значительной манкостью. От певицы потребуется привлекательная внешность, яркий артистизм, красивый тембр, хорошее произношение на французском языке, владение всеми регистрами голоса, осмысленный речитатив и насыщенная кантилена.

9. Охарактеризуйте вокальные и актерские сложности партии Леля в опере «Снегурочка» Римского-Корсакова

Партию исполняют низкое меццо-сопрано или контральто, здесь необходим насыщенный тембр, ровный переход в грудной регистр. Артистка должна перевоплотиться в образ юноши, любимца всех деревенских девушек, с одной стороны веселого, легкомысленного, с другой – ответственного (например, в отношении Купавы), умеющего ценить не только внешнюю красоту, но и искренние глубокие чувства.

10. Опишите различия оперного и камерного пения

Оперным певцам требуется большая сила звука, способность перекрыть звучанию оркестра, широкий диапазон. Это приводит к более обобщенному отношению к фразировке, деталям мелодического и словесного текста. Также необходимо владение навыками сценического движения и танца. Камерный певец может обладать небольшим голосом неширокого диапазона, может не иметь навыков сценического движения и танца, при этом он должен обладать совершенной артикуляцией, фразировкой, вниманием к деталям, актерским мастерством

11. Сравните творчество Марии Каллас и Джоан Сазерленд

Каллас обладала голосом широкого диапазона, позволявшим ей петь партии от меццо до колоратурного сопрано, силой и полетностью, значительной подвижностью и надежными верхними нотами, индивидуальным тембром, совершенным актерским мастерством, глубиной и яркостью создаваемых образов, в особенности трагического плана, прекрасной сценической внешностью. Однако, она сравнительно рано потеряла голос. Сазерленд сосредоточилась на исполнении партий лирико-колоратурного сопрано 19 века, обладала силой и полетностью, значительной подвижностью и надежными верхними нотами, индивидуальным тембром. Ее внешние данные не всегда соответствовали создаваемым ею образам, однако умение создавать трепетные лирические интерпретации это компенсировало. Ей удалось выступать на сцене до преклонных лет.

12. Сравните творчество Елены Образцовой и Ирины Архиповой

Обе певицы пели сходный репертуар, обладали широким диапазоном, красотой и своеобразием тембра, вокальной техникой, были одинаково убедительны в камерном и оперном репертуаре. Образцова исполнительски была более яркой, страстной. Архипова была рациональной и точной.

13. Сравните творчество Николая Гяурова и Федора Шаляпина

Оба певца исполняли сходный репертуар русской и европейской классики, сделали карьеру не только на родине, но и за ее пределами. Актерская игра Шаляпина была более разнообразной, он написал две книги, посвященные

своему методу работы над ролью. Гяуров был более сдержан, зато пропел до преклонного возраста.

14. Сравните творчество Владимира Атлантова и Пласидо Доминго

Оба певца получили основательное музыкальное образование, прекрасно играют на фортепиано, Доминго стал дирижером. Оба исполняли сходный репертуар, однако, у Атлантова он был значительно ограниченнее. Оба обладают индивидуальным тембром, драматизмом исполнения. Образы Доминго более продуманны, у Атлантова преобладала экспрессия, стихийность актерской игры. Атлантов перестал петь после 50 лет. Доминго, начав петь в 18 лет как баритон, затем, пропев большую часть творческой жизни как тенор, после 60 лет вернулся к баритоновым партиям и продолжает свою творческую жизнь, достигнув 80 лет.
