

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДПП ПК
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ
ДПП ПК

Рабочая программа дисциплины

**Методы преподавания актерского мастерства певца
и работа над оперными партиями на примерах шедевров
мировой музыкальной классики**

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации)

**Методы преподавания актерского мастерства певца
и работа над оперными партиями на примерах шедевров
мировой музыкальной классики**

Рабочая программа дисциплины
**Методы преподавания актерского мастерства певца
и работа над оперными партиями на примерах шедевров
мировой музыкальной классики**

Разработчики программы:

Вашерук И.И., и.о. заведующего кафедрой музыкально-театрального искусства

Вашерук Е.А., преподаватель кафедры музыкально-театрального искусства

Цветков-Толбин А.А., преподаватель кафедры музыкально-театрального искусства

Анастасьева-Лайнер Н.В., преподаватель кафедры музыкально-театрального искусства

© Вашерук Илья Ильич, 2022

© Вашерук Екатерина Аполлоновна, 2022

© Цветков-Толбин Андрей Александрович, 2022

© Анастасьева-Лайнер Наталья Владимировна, 2022

© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2022

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: совершенствование профессиональных компетенций в художественно-творческой и педагогической деятельности по направлению «Музыкально-театральное искусство».

Задачи:

- совершенствование профессиональных умений и навыков в качестве артиста музыкального театра, руководителя творческого (вокально-хорового) коллектива;
- углубление знаний, умений и навыков преподавания профессиональных дисциплин по направлению «Музыкально-театральное искусство» в образовательных организациях различного уровня.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате изучения дисциплины:	Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность.
	Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность	<i>Знать:</i> – основы музыкальной драматургии оперного спектакля; <i>Уметь:</i> – представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, способность эмоционально воздействовать на слушателей; <i>Владеть:</i> – навыками самостоятельной работы над оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе на языке оригинала;

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, специальных и творческих способностей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 32 часа.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1	Актерское мастерство в музыкальном театре: художественные и психологические аспекты	12	3	2	7
2	Оперный коучинг	12	2	4	6
3	Языковая специфика в работе над оперными партиями	4	2	-	2
4	Практика работы с обучающимися с ОВЗ на занятиях по сценическому движению	4	-	2	2
ИТОГО		32	7	8	17

4. Содержание дисциплины

Учебный модуль 1

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1	Актерское мастерство в музыкальном театре: художественные и психологические аспекты	12	3	2	7

Используемые образовательные технологии

- Лекции
- Открытые уроки, мастер-классы
- Презентации творческих проектов с интерактивным обсуждением

Лекции

Содержательные аспекты лекционного материала:

- концепция программы, ее актуальность в современной системе подготовки артистов музыкального театра;
- психология выступления на сцене и проблемы физиологии голосового аппарата, сценического движения;
- причины эстрадного волнения и методы оптимизации состояния артиста на сцене.

Открытые уроки, мастер-классы, презентации творческих проектов

Основные тематические направления:

- проблемы передачи переживания героев музыкального спектакля;
- развитие фантазии и актёрского воображения;
- произнесение вокального текста в единстве музыки и слова;
- пение и сценическое действие: органичность и свобода на сцене артиста музыкального театра;
- полнота воплощения замысла режиссера контакта с дирижером и партнерами по сцене;
- аналитический разбор роли с точки зрения артиста, режиссера, автора и зрителя;
- работа над пластикой, мимикой в создании психологически оправданного образа;
- сохранение темпо-ритма музыкального спектакля;
- разбор музыкально-сценических решений в современных операх с учетом разворачивания сюжетной линии, особенностей либретто.

Учебный модуль 2

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
2	Оперный коучинг	12	2	4	6

Используемые образовательные технологии:

- Лекции
- Открытые уроки с интерактивным обсуждением, мастер-классы
- Круглый стол

Лекции

Содержательные аспекты предлагаемого лекционного материала:

- начальный этап разбора оперных партий как продуктивного освоения роли в оперном спектакле;
- особенности методика разбора оперных партий;
- скоростное чтение с листа;
- запоминание партий наизусть.

Открытые уроки, мастер-классы

Тематические направления раздела учебного модуля:

- основные этапы методики работы над оперными партиями;
- предварительный этап работы над нотным текстом фрагмента(ов) сценического произведения: разбор особенностей либретто и его источника, место фрагмента в общей драматургии спектакля,
- анализ особенностей музыкального изложения,
- обсуждение основных аспектов работы над оперными партиями на примере постановок, осуществленных силами педагогов, студентов и выпускников Академии хорового искусства имени В.С. Попова;
- ключевые аспекты работы с артистами музыкального театра на примере опыта артистов Большого театра России, коучинга в Молодежной оперной программе Большого театра.

Учебный модуль 3

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
3	Языковая специфика в работе над оперными партиями	4	2	-	2

Используемые образовательные технологии:

- Лекции
- Мастер-классы с интерактивным обсуждением

Основные тематические направления учебного модуля:

- проблемы изучения точного перевода музыкально-сценического произведения;
- фонетические правила языка оперного оригинала;
- особенности работы над речитативами на языке оригинала;
- успешный опыт быстрого освоения языковых структур, мелодики и ритмики речитативов;
- координация дыхания и артикуляционного аппарата в оперном пении;
- проблемы тонических и логических ударений, чистых и смешанных гласных;

- специфика произнесения гласных во французском языке и их претворение в практической работе над произведениями французских композиторов.

Учебный модуль 4

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
4	Практика работы с обучающимися с ОВЗ на занятиях по сценическому движению	4	-	2	2

Используемые образовательные технологии:

- Открытые уроки с интерактивным обсуждением
- Показы творческих проектов с интерактивным обсуждением

Основные тематические направления учебного модуля:

- особенности работы над сценическим движением с незрячим обучающимся;
- проблемы ориентирования слабовидящих и незрячих артистов в сценическом пространстве;
- отработка амплитуды жестов;
- специфика партнеринга в условиях работы с артистами с ОВЗ;
- основы безопасности в профессиональной сценической деятельности;
- особенности работы с артистами с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на примере театра танца «Лик»): работа над вытяжением мышечного корсета;
- специфические проблемы работы со слабослышащими танцорами: ощущение телом импульсов и вибраций от звука; взаимодействие на сцене лиц с ОВЗ и без нарушений здоровья.

5. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5.1. Основная литература:

1. Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие / [Предисл. П.А. Маркова]. - Москва : Всероссийское театральное общество, 1978. – 455 с.
2. Бармак А.А. Этюды / А. Бармак. - Москва : ГИТИС, 2004 (ГУП Чехов. полигр. комб.). – 317 с.
3. Буров А.Г. Труд актера и педагога: актер и образ, сверхзадача, режиссура и педагогика / А. Г. Буров ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. – Москва : ГИТИС, 2007. — 371 с.
4. Гиппиус С.В. Актёрский тренинг: 128 лучших игр и упражнений для актёра, режиссёра, тренера/ Михаил Кипнис. – Москва : АСТ; СПб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2009, (1) с. 8.
5. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – Москва : Российский институт

- театрального искусства (ГИТИС), 2009. – 92 с. – То же [Электронный ресурс]. – <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/slovo-v-tvorchestve-aktera-mariya-osipovna-knebel>
6. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение. – Москва : Российский институт театрального искусства (ГИТИС), 2012. – 262 с.
 7. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. – Москва : Российский институт театрального искусства (ГИТИС), 2013. – 169 с. – То же [Электронный ресурс]. – https://krispen.ru/knigi/nemirovskij_01.docx
 8. Покровский Б.А. Сотворение оперного спектакля: Шестьдесят коротких бесед об искусстве оперы: [для старшего школьного возраста] / Б. Покровский. – Москва : Детская литература, 1985. – 143 с. – То же [Электронный ресурс]. – https://royallib.com/book/pokrovskiy_boris/sotvorenie_opernogo_spektaklya.html
 9. Покровский Б.А. Ступени профессии / Борис Покровский ; [предисл. Г. А. Товстоногова, К. Кривицкого]. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1984. – 343 с. – То же [Электронный ресурс]. – https://booksafe.net/book/pokrovskiy_boris-stupeni_professii-220147.html
 10. Старчеус М.С. Личность музыканта. – М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2012. – 848 с.
 11. Создание актерского образа: Теоретические основы / сост. и отв. редакторы Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва : РАТИ-ГИТИС, 2008. – 224с. – То же [Электронный ресурс]. – http://dtsh.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/19/1253782791/Zvereva_N.A._Sozdani_e_aktorskogo_obraza__minov_N._A._Zvereva_D.G._Livnev.pdf
 12. Фельзенштейн В. О музыкальном театре : сборник / Вальтер Фельзенштейн [Пер. с нем.]; [Послесл. А. Золотова]. – Москва : Радуга, 1984. – 407 с.
 13. Шаляпин Ф.И. Маска и душа : Мои сорок лет на театрах / Ф. И. Шаляпин; [Предисл. Б. Покровского; коммент., послесл. Е. Дмитриевской]. – Москва : В/О "Союзтеатр", 1989. – 317 с.

5.2. Дополнительная литература:

1. Бармак А.А. Достоевский today : четыре реплики их хора / Александр Бармак. – Москва : ГИТИС, 2009. – 225 с.
2. Вишневская Г.П. Галина: История жизни / Галина Вишневская. – Москва : Вагриус, 2006 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). – 569 с.
3. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюды. Образ : [Учеб. пособие] / Б.Г. Голубовский. – Москва : ГИТИС, 2001. – 141 с.
4. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству-проводнику / перев. с польск., составл. вступит. ст. и примеч. Н. З. Башинджагян. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2003. – 351 с. – То же [Электронный ресурс]. – http://teatr-lib.ru/Library/Grotowski/poor_th/
5. Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. Словарь театральных терминов. – Москва : Российский институт театрального искусства (ГИТИС), 2007. – 259 с.
6. К игровому театру: В 2 т. — Т. 1. Лирический трактат. Буткевич М. М. – Москва : Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2010. – 703 с. – То же [Электронный ресурс]. – <http://teatr-lib.ru/Library/Butkevich/t1/>
7. Кокорин А.К. Вам привет от Станиславского / Анатолий Кокорин. – Москва : Бослен, 2007. – 192 с.

8. Колокол мастера: О Борисе Александровиче Покровском. – Москва : Российский институт театрального искусства (ГИТИС), 2011. – 328 с.
9. Фильштинский В.М. Открытая педагогика. – Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2006. – 368 с. – То же [Электронный ресурс]. – https://royallib.com/book/filshtinskiy_veniamin/otkritaya_pedagogika.html

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

1. Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
2. Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
3. Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
4. Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка), режим доступа: <http://encyclopedia.ru>
5. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
6. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1.	Интернет браузеры	Chrome, Firefox
2.	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
3.	Архиватор	7-zip
4.	Просмотр рисунков	XnView
5.	Графический редактор	Paint.NET
6.	Видеоплеер	Media Player Classic
7.	Аудиоплеер	foobar2000
8.	Просмотр документов	Foxit PDF Reader

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест, предназначен для учебных и репетиционных занятий, концертных и праздничных мероприятий, мастер-классов и проведения курсов повышения квалификации, конкурсов и

звукозаписей (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);

- театральный зал;
- кабинеты сольного пения;
- фонотека с аудио-, видеофондами, мультимедийными материалами.

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных музыкальными инструментами: роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с устройствами записи и трансляции, выходом в Интернет, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы.

Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение всех видов учебных занятий в очном и дистанционном форматах согласно учебному плану; электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы частично или полностью (независимо от места нахождения обучающихся).

Занятия проводятся с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения, направленных на формирование необходимых теоретических знаний и практических умений.

Материально-техническая база Академии отвечает программно-техническим условиям реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий:

- средства захвата, записи и трансляции видеосигнала в высоком качестве и в реальном времени;
- компьютеры и ноутбуки с ОС Windows 10, оснащенные необходимым программным обеспечением;
- современные планшетные компьютеры на базе ОС Android;
- локальная вычислительная сеть, построенная на базе современных технологий проводного и беспроводного доступа с высокоскоростным выходом в Интернет.

В течение периода обучения слушателям предоставляется доступ к методическим и видеоматериалам практических занятий, ссылкам на концерты, размещенным в сети Интернет.