

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

Рабочая программа дисциплины

**Музыкальный учебный театр как междисциплинарный проект:
направления развития, методы обучающего взаимодействия**

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

**Музыкальный учебный театр как междисциплинарный проект:
направления развития, методы обучающего взаимодействия**

Рабочая программа дисциплины
**Музыкальный учебный театр как междисциплинарный проект:
направления развития, методы обучающего взаимодействия**

Разработчик программы:

Вашерук Илья Ильич, заведующий кафедрой музыкально-театрального искусства
Академии хорового искусства имени В.С. Попова, доцент

© Вашерук Илья Ильич, 2024
© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2024

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи:

- совершенствование профессиональных умений и навыков в качестве руководителя музыкально-театрального учебного 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 проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям).
	Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям)	<i>Знать:</i> – методическую литературу по профилю изучаемого курса; <i>Уметь:</i> – применять на практике в образовательных организациях высшего, среднего профессионального и дополнительного образования различные педагогические методы и подходы в обучении музыкально-театральному искусству; <i>Владеть:</i> – методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских задач и оценки результатов их выполнения.
ПК-6. Способен организовывать,	<i>Знать:</i> – музыкально-театральный репертуар для учебных вокальных коллективов;

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Уметь:</i> – формировать программу в зависимости от тематики мероприятия и исполнительских возможностей коллектива; <i>Владеть:</i> – навыками работы с вокальным коллективом и солистами.

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	Музыкальный учебный театр как междисциплинарный проект: направления развития, методы обучающего взаимодействия	32	10	11	11
1.1	Музыкальный театр в детской педагогике	5	2	2	1
1.2	Оперный класс в вузе: музыкальные, лингвистические и психофизиологические аспекты	19	7	7	5
1.3	Режиссура музыкального учебного театра	8	1	2	5

4. Содержание дисциплины

Учебный модуль 1

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1.1	Музыкальный театр в детской педагогике	5	2	2	1

Используемые образовательные технологии

- Лекции

- Мастер-классы
- Презентации творческих проектов с интерактивным обсуждением

Основные тематические направления

лекций, мастер-классов, презентаций творческих проектов:

- психология выступления на сцене и проблемы физиологии голосового аппарата, сценического движения в контексте возрастной педагогики;
- развитие фантазии и воображения у артистов детского музыкально-театрального коллектива;
- пение и сценическое действие: достижение органичности и свободы на сцене юных артистов музыкального театра;
- разбор музыкально-сценических решений в современных постановках детских музыкально-театральных проектов с учетом развертывания сюжетной линии, особенностей либретто;
- способы передачи переживаний героев музыкального спектакля.

Учебный модуль 2

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1.2	Оперный класс в вузе: музыкальные, лингвистические и психофизиологические аспекты	19	7	7	5

Используемые образовательные технологии

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

Основные тематические направления

лекций, мастер-классов, презентаций творческих проектов:

- причины эстрадного волнения и методы оптимизации состояния артиста на сцене;
- проблемы передачи переживания героев музыкального спектакля;
- произнесение вокального текста в единстве музыки и слова;
- начальный этап разбора оперных партий как продуктивного освоения роли в оперном спектакле;
- особенности методики разбора оперных партий;
- скоростное чтение с листа;
- основные этапы методики работа 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;
- проблемы изучения точного перевода музыкально-сценического произведения;
- координация дыхания и артикуляционного аппарата в оперном пении;

- фонетические правила языка оригинала оперы;
- особенности работы над речитативами на языке оригинала;
- проблемы тонических и логических ударений, чистых и смешанных гласных;
- специфика произнесения гласных и согласных в итальянском и французском языках и их практическое решение в работе над произведениями французских композиторов;
- основные аспекты работы над оперными партиями на примере постановок Академии хорового искусства имени В.С. Попова;
- ключевые аспекты работы с артистами музыкального театра на примере опыта молодых артистов Большого театра России.

Учебный модуль 3

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы
1.3	Режиссура музыкального учебного театра	8	1	2	5

Используемые образовательные технологии:

- Лекции
- Мастер-классы
- Интерактивный семинар

Содержательные аспекты материала:

- воплощение замысла режиссера в контакте с дирижером и партнерами по сцене;
- аналитический разбор роли с точки зрения артиста музыкального театра и режиссера;
- пение и сценическое действие: органичность и свобода на сцене артиста музыкального театра;
- работа над пластикой, мимикой в создании психологически оправданного образа;
- сохранение темпо-ритма музыкального спектакля;
- разбор музыкально-сценических решений в современных операх с учетом развертывания сюжетной линии.

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. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/c7LTG1pqVu48cA>
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. – То же [Электронный ресурс]. – https://disk.yandex.ru/i/ve_MvhD2xL6QiA
4. Кипнис М.Ш. Актёрский тренинг : драма, импровизация, дилемма, мастер-класс : учебное пособие / Михаил Кипнис. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. - 315 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/Ff5SpRcXMi7lww>
 5. Ершова А.П. Режиссура урока, общения и поведения учителя [Текст] : пособие для учителя / А. П. Ершова, В. М. Букатов. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Моск. психол.-социал. ин-т : Флинта, 1998. - 226 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/3EXT8Cw7osJb8Q>
 6. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – Москва : Российский институт театрального искусства (ГИТИС), 2009. – 92 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/nAVBMO93c4K2AA>
 7. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение. – Москва : Российский институт театрального искусства (ГИТИС), 2012. – 262 с.
 8. Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству [Электронный ресурс] / А. А. Мелик-Пашаев; З. Н. Новлянская. – 2-е изд., испр. и доп. (электронное). – Москва : Бином. Лаб. знаний, 2012. – 158 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/Qk6OwHvC8zWUqw>
 9. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера [Текст] : учебное пособие / А. Б. Немеровский. - Москва : ГИТИС, 2013. - 254, [1] с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/S75aujrrwrGkGw>
 10. 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://disk.yandex.ru/i/ppGgho2_ulzScw
 11. 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
 12. 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. Sozdanie_akterskogo_obraza_minov_N._A._Zvereva_D.G._Livnev.pdf
 13. Старчеус М.С. Личность музыканта. – М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2012. – 848 с.; То же [Электронный ресурс]. То же [Электронный ресурс]. <https://disk.yandex.ru/d/9vNgagwA09yjHg>
 14. Театр, где играют дети : учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов / [И.Б. Белошкіна и др.]; под ред. А.Б. Никитиной. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 286 с. – То же [Электронный ресурс]. – https://disk.yandex.ru/i/RNj_2FIQULIN0g
 15. Фельзенштейн В. О музыкальном театре : сборник / Вальтер Фельзенштейн [Пер. с нем.]; [Послесл. А. Золотова]. – Москва : Радуга, 1984. – 407 с.

16. 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. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/LTvgtK6zGSNXSw>
17. Josephine Kuever. Opera in the Classroom: A Study of Opera Integrated School Programs. A Master's Project, University of Oregon. USA, 2009. – То же [Электронный ресурс]. – https://disk.yandex.ru/i/cZtZyl_-GRaP3Q

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. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/NDIy-a2UFyvOXA>
3. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ : [Учеб. пособие] / Б. Г. Голубовский. – Москва : ГИТИС, 2001. – 141 с. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/EPLwkKYv3L8u1g>
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. – То же [Электронный ресурс]. – <https://disk.yandex.ru/i/gAer9vqEIUTOBQ>
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. – То же [Электронный ресурс]. – https://disk.yandex.ru/i/VrfhL6_A99SNbQ
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/filshinskiy_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. Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
2. Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>

3. «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>
4. 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.