

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы оперной режиссуры

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Дирижер оперно-симфонического оркестра.

Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель – подготовка дирижера, умеющего руководить оркестром при постановке музыкально-театральных произведений разных жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл).

Задачей является изучение методики репетиционной работы с оркестром; оркестровых партитур музыкально-театральных сочинений; воспитание навыков планирования работы с хором, оркестром, солистами, подготовки постановки спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование универсальных и профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3)

- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)

- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой палитрой хора или оркестра; планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения,

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		4
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа		74		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия		6		
Самостоятельная работа		98		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Режиссерский замысел спектакля.	4	10	
2.	Постановка спектакля. Технология подготовки спектакля в музыкальном театре.	6	14	
3.	О выдающейся роли оперного режиссера Б.А. Покровского в развитии отечественной и мировой оперной режиссуры.	6	12	

4.	Изучение музыкально-драматургических трактовок оперных спектаклей, составляющих «золотой фонд» мирового оперного репертуара.	6	14	
5.	Основные тенденции развития современного оперного театра за рубежом.	6	12	
6.	Вопросы репертуарной и кадровой политики в современном оперном театре.	6	12	
Итого: 108**		34	74	Зачет

** В том числе контактная работа — 34 час.— практические занятия, зачет.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Режиссерский замысел спектакля.	2	35	
2.	Постановка спектакля. Технология подготовки спектакля в музыкальном театре.			
3.	О выдающейся роли оперного режиссера Б.А. Покровского в развитии отечественной и мировой оперной режиссуры.			
4.	Изучение музыкально-драматургических трактовок оперных спектаклей, составляющих «золотой фонд» мирового оперного репертуара.	2	35	
5.	Основные тенденции развития современного оперного театра за рубежом.	2	28	
6.	Вопросы репертуарной и кадровой политики в современном оперном театре.			
Итого: 108**		6	98	Зачет

** В том числе контактная работа — 32 час. – практические занятия, зачет.

Содержание дисциплины

1. Режиссерский замысел спектакля

1.1. Предварительный этап. Подготовка будущего спектакля, изучение авторской партитуры, работа режиссера с художником, поиски образного решения сценического пространства и выражения главной идеи. Определение сверхзадачи спектакля.

1.2. Совместная работа режиссера с дирижером над созданием общей концепции спектакля. Освоение основной «интонации» автора, изучение музыкальной драматургии конкретного произведения, как основы для творческой фантазии режиссера, и нахождение общей музыкальнодраматургической логики режиссера и дирижера в сценической трактовке конкретного произведения.

1.3. Изучение стилистических особенностей произведения, творческого почерка автора, времени написания произведения, социально-культурной среды. Изучение либретто, его литературного первоисточника, эпохи написания первоисточника, творчества автора первоисточника.

1.4. Конструирование спектакля, совместно с дирижером определение жанра постановки на основе музыкальной драматургии произведения. Что такое завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Экспонирование сценических образов. Особая роль увертюры, лейттематизм, состав оркестра, как один из источников, влияющих на сценическое воплощение спектакля. Другие составляющие партитуры произведения.

2. Постановка спектакля.

Технология подготовки спектакля в музыкальном театре.

2.1. Распределение певцов на роли, определение составов исполнителей на каждую партию. Изучение клавира и постановка задач для концертмейстеров и хормейстеров на основе созданной совместно с дирижером концепции спектакля.

2.2. Проведение спевков с певцами-актерами. Работа над интонацией, как одного из основных средств создания сценического образа. Совместная с дирижером работа над совмещением мизансцен и музыкальной интонации певцов-актеров. Просмотр видеоматериалов, сравнительный анализ сценического поведения певцов-актеров в трактовках других режиссеров и дирижеров.

2.3.-2.4. Особенности постановки массовых сцен. Индивидуализация отдельных персонажей и сценических групп артистов хора. Эволюция постановок массовых сцен. Особенности постановок массовых сцен в современном музыкальном театре. Изучение видеоматериалов постановок массовых сцен в спектаклях лучших оперных театров мира. Особая драматургическая роль массовых сцен в русских классических операх. Сравнительный анализ массовых сцен в операх П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

3. О выдающейся роли оперного режиссера Б.А. Покровского в развитии отечественной и мировой оперной режиссуры.

3.1. Б.А. Покровский и Большой театр. Творческий анализ «золотой серии» спектаклей Покровского, поставленных им в Большом театре: «Игрок» С.С. Прокофьева, «Катерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича, «Мертвые души» Р.К. Щедрина, «Хованщина» М.П. Мусоргского и др.

3.2. Московский камерный музыкальный театр Покровского, как лаборатория современной оперы.

3.3. Изучение теоретических трудов Б.А. Покровского («Об оперной режиссуре» и др.)

3.4. Методы работы Б.А. Покровского с певцами-актерами, дирижерами и художниками на постановках спектаклей.

4. Изучение музыкально-драматургических трактовок оперных спектаклей, составляющих «золотой фонд» мирового оперного репертуара.

4.1. Опера «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, изучение разных редакций оперы. Особенности трактовки оперы в зависимости от музыкальной редакции произведения. Анализ современных постановок оперы «Борис Годунов» с использованием фрагментов видеозаписей.

4.2. Опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Знакомство с постановками оперы последних лет на сценах лучших оперных театров мира. Обсуждение и анализ различных постановочных решений на основе просмотренных видеоматериалов.

4.3. Опера «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова. Обсуждение и анализ различных постановочных решений на основе просмотренных видеоматериалов.

4.4. Опера «Пиковая дама» П.И. Чайковского. Обсуждение и анализ различных постановочных решений на основе просмотренных видеоматериалов.

5. Основные тенденции развития современного оперного театра за рубежом.

5.1. Оперный фестиваль в Зальцбурге, как лаборатория современной западной режиссуры. Обсуждение и анализ постановок опер В.-А. Моцарта «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро».

5.2. Ежегодный оперный фестиваль в Мюнхене, как своеобразный творческий кластер режиссеров-постановщиков нового поколения. Обсуждение и анализ постановки оперы Дж. Верди «Травиата».

5.3. Джакомо Россини и оперный фестиваль в Пезаро. Особенности постановок итальянских комических опер и опер-серия.

5.4. Оперный фестиваль в Глайндборне. Просмотр видеофрагментов спектаклей с последующим обсуждением.

6. Вопросы репертуарной и кадровой политики в современном оперном театре.

6.1. Построение репертуара на основе анализа зрительских симпатий, творческого потенциала театра. Понятие сбалансированности репертуарной политики.

6.2. Подбор певцов-актеров в труппу оперного театра и работа с труппой, как основа повседневной деятельности режиссеров и дирижеров оперного театра.

6.3. -6.4. Работа с современными композиторами над созданием оперных произведений. Московский камерный музыкальный театр и современные авторы. Просмотр видеофрагментов с последующим анализом и обсуждением постановок опер современных авторов.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимобмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиа оборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на

самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Музыкально-театральное искусство» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с нотным текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде семинарского занятия, зачета.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Критерии оценивания компетенций на зачете следующие:

- Полный ответ на каждый вопрос билета; неполный ответ на вопросы билета, но раскрыты дополнительные вопросы – зачтено
- Неполученный ответ – не зачтено

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж. Верди и Р. Вагнера: сборник научных трудов / ред.-сост. Крылова А.В.. - Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 208 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/66269>
2. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 384 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/1955>
3. Красовская, В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 688 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/1956>

Дополнительная литература:

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/91845>
2. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 320 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/1959>

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия.
Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: ст.преподаватель

Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент

Кучукова Р.С.