Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

Тарасов С.В.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Оперный класс»

Направление подготовки

53.04.02 Вокальное искусство

Академическое пение

(уровень магистратуры)

Астрахань

Содержание:

№ п/п	Наименование раздела
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.	Приложение 1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов
9.	Приложение 2 Примерный репертуарный список вокальной литературы для использования в учебном процессе

1. Цель и задачи курса

Цель дисциплины «Оперный класс» - воспитать оперного певца, владеющего необходимым вокально-сценическим комплексом, глубокими теоретическими знаниями, претворяющего их в дальнейшей практической деятельности.

Задачи дисциплины:

* формирование у магистранта мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля;
* воспитание профессиональных навыков магистранта в постижении содержания и формы музыкального произведения, тщательности изучения авторского текста, овладение оперным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;
* активизация слухомыслительных процессов, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха магистранта, воспитание ансамблевого навыка;
* развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения;
* развитие у магистранта культуры звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства;
* овладение магистрантом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры;
* стимулирование творческой инициативы магистранта в ходе освоения оперного репертуара и театрально-сценической практики, а также развитие его эмоциональной, волевой сфер;
* совершенствование навыков результативной самостоятельной работы магистранта над произведением.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины «Оперный класс» магистрант должен обладать следующей общепрофессиональной компе­тенцией (ОПК):

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4);

Магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром), создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики (ПК-1);

мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2).

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен:

знать:

* принципы работы над сценическим образом и вокальной партией в спектакле;

уметь:

* практически применять знания для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спектакле;

владеть:

* классическим и современным репертуаром;
* принципами освоения и накопления оперного репертуара.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 396 часов, практические занятия – 216 часов, самостоятельная работа – 180 часов. Время изучения – 1-4 семестр, по 3 часа в неделю. Форма контроля: 1, 2, 3 семестр – экзамен, 4 семестр – зачет.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1 семестр		
1.	Распределение, разучивание, постановка и показ оперных отрывков: изучение либретто, клавира, постановка и решение вокально-технических задач, необходимых для исполнения выбранного отрывка, достижение координации действия с пением. Работа над выработанной дирижером и режиссером единой музыкально-сценической концепцией оперного отрывка, постановочным замыслом, исполнительским планом. Проведение спевок с дирижером, сценических репетиций (создание художественного музыкально-сценического образа).	54
2 семестр		
1.	Распределение, разучивание, постановка и показ оперных отрывков: изучение либретто, клавира, постановка и решение вокально-технических задач, необходимых для исполнения выбранного отрывка, достижение координации действия с пением. Работа над выработанной дирижером и режиссером единой музыкально-сценической концепцией оперного отрывка, постановочным замыслом, исполнительским планом. Проведение спевок с дирижером, сценических репетиций (создание художественного музыкально-сценического образа).	54
3 семестр		
1.	Распределение, разучивание, постановка и показ оперных отрывков: изучение либретто, клавира, постановка и решение вокально-технических задач, необходимых для исполнения выбранного отрывка, достижение координации действия с пением. Работа над выработанной дирижером и режиссером единой музыкально-сценической концепцией оперного отрывка, постановочным замыслом, исполнительским планом. Проведение спевок с дирижером, сценических репетиций (создание художественного музыкально-сценического образа).	54
4 семестр		
1.	Распределение, разучивание, постановка и показ оперных отрывков: изучение либретто, клавира, постановка и решение вокально-технических задач, необходимых для исполнения выбранного отрывка, достижение координации действия с пением. Работа над выработанной дирижером и режиссером единой музыкально-сценической концепцией оперного отрывка, постановочным замыслом, исполнительским планом. Проведение спевок с дирижером, сценических репетиций (создание художественного музыкально-сценического образа).	54
	Всего:	**216**

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется в форме контрольного урока, на котором происходит сдача партий изучаемого оперного отрывка, а также неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.).

Промежуточный контроль производится в форме зачёта и экзаменов (магистрант должен исполнить партию в спектакле или фрагменте (сцене) спектакля).

Критерии оценок

Экзамен:

Оценка **«отлично»** оценивает выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества исполнения магистранта. Исполнение должно отличаться свободой и эмоциональной наполненностью, четким выполнением задач, поставленных режиссером и дирижером.

Оценка **«хорошо»** оценивает выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы с четким выполнение задач, поставленных режиссером и дирижером, но при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

Оценка **«удовлетворительно»** оценивает выступление, в котором нечетко выполнены задачи, поставленные режиссером и дирижером, видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач, неуверенное сценическое поведение.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится при не профессиональном, небрежном исполнении оперного отрывка, не выполнении задач, поставленных режиссером и дирижером, неуверенном сценическом поведении, проявлении психологической неустойчивости, наличии грубых ошибок технического и художественного плана.

Зачет:

«Зачтено» ставится при выступлении, в котором на высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества исполнения магистранта. Исполнение должно отличаться свободой и эмоциональной наполненностью, четким выполнением задач, поставленных режиссером и дирижером.

«Не зачтено» ставится при не профессиональном, небрежном исполнении оперного отрывка, не выполнении задач, поставленных режиссером и дирижером, неуверенном сценическом поведении, проявлении психологической неустойчивости, наличии грубых ошибок технического и художественного плана.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Оперный класс» используются учебные аудитории для групповых занятий №64.

Аудитория №64: пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул – 6шт.

Малый зал (98 мест): рояли Boston – 2 шт.

Большой зал (300 мест): концертные рояли Steinway – 2 шт.

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс] / Д.Л. Аспелунд. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 180 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90025>. — Загл. с экрана.
2. Плужников К.И. Практические занятия в обучении оперного певца [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.И. Плужников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 84 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79343>. — Загл. с экрана.
3. Плужников К.И. Вокальное искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.И. Плужников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93731>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Багрунов В.П. Азбука владения голосом. Методика, основанная на раскрытии трех секретов феномена Шаляпина [Электронный ресурс]: самоучитель / В.П. Багрунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 220 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2898>. — Загл. с экрана.
2. Вербов А.М. Техника постановки голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Вербов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101626>. — Загл. с экрана.
3. Гутман О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Гутман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103709>. — Загл. с экрана.
4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс] / В.В. Емельянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58171>. — Загл. с экрана.
5. Ламперти Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. Ламперти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/49476>. — Загл. с экрана.
6. Маркези М. Элементарные упражнения постепенной трудности для развития голоса [Электронный ресурс] / М. Маркези. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 35 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67928>. — Загл. с экрана.
7. Морозов Л.Н. Школа классического вокала [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Морозов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10259>. — Загл. с экрана.
8. Панофка Г. Вокальная азбука. С приложением вокализов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Панофка; Н. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107009>. — Загл. с экрана.
9. Прянишников И.П. Советы обучающимся пению [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.П. Прянишников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93744>. — Загл. с экрана.
10. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Д. Работнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93732>. — Загл. с экрана.
11. Рубини Д.Б. 12 уроков пения для тенора и сопрано [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Б. Рубини. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70084>. — Загл. с экрана.
12. Сильва Д. Советы начинающим певцам [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Сильва. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95157>. — Загл. с экрана.
13. Смелкова Т.Д. Основы обучения вокальному искусству [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55708>. — Загл. с экрана.
14. Сонки С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводящих звук [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.М. Сонки. — Электрон. дан. — Санкт-Петербур: Лань, Планета музыки, 2018. — 184 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103885>. — Загл. с экрана.
15. Старк Э.А. Петербургская опера и ее мастера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А. Старк. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101619>. — Загл. с экрана.
16. Сэнтли Ч. Искусство пения и вокальной декламации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ч. Сэнтли; пер. с англ. Н. Александровой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93735>. — Загл. с экрана.
17. Теляковский В.А. Мой сослуживец Шаляпин [Электронный ресурс] / В.А. Теляковский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107312>. — Загл. с экрана.
18. Тетраццини Л. Как правильно петь [Электронный ресурс] / Л. Тетраццини. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/51727>. — Загл. с экрана.
19. Хаслам У. Стиль вокального исполнительства [Электронный ресурс]: учебное пособие / У. Хаслам; пер. Н. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103719>. — Загл. с экрана.
20. Штокхаузен Ю. Вокальная школа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Штокхаузен. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 172 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101615>. — Загл. с экрана.

Приложение 2

Примерный репертуарный список вокальной литературы для использования в учебном процессе

Сцены из опер

Бизе Ж.

Песня Надира, сцена и дуэт Надира и Лейлы из II акта оперы «Искатели жемчуга»

Бородин А.

Сцена князя Игоря и Овлура из II действия оперы «Князь Игорь»

Верди Дж.

Сцена Риголетто и Спарафучиля из II действия оперы «Риголетто»

Верди Дж.

II, IV акт оперы «Травиата» (целиком и отдельные сцены)

Гуно Ш.

«Мадригал» из I действия оперы «Ромео и Джульетта»

Сцена расставания Ромео и Джульетты из IV акта оперы «Ромео и Джульетта»

Квартет и дуэт из II акта оперы «Фауст»

Даргомыжский А.

I действие из оперы «Русалка» (без хоровых сцен)

2-я картина «Ужин у Лауры» из оперы «Каменный гость»

Дзержинский И.

Сцена Аксиньи и Натальи, сцена Аксиньи и Листницкого из 4-й картины II действия оперы «Тихий Дон»

Доницетти Г.

Сцена и дуэт *Норины и Малатесты из оперы «Дон Паскуале»*

Моцарт В.

Речитатив и дуэтино Церлины и Дон Жуана из I акта оперы «Дон Жуан»

Два дуэта и речеативы Фигаро и Сюзанны (до каватины) из I акта оперы «Свадьба Фигаро»

Сцены из оперы «Так поступают все»

Моцарт В.

I акт из оперы «Свадьба Фигаро»

Сцена из I акта оперы «Дон Жуан» (кончая смертью Командора или включая дуэт донны Анны и дона Оттавио, сцена Дон Жуана и Лепорелло)

Мусоргский М.

Сцены Хиври и Черевика, Хиври и Поповича из II действия оперы «Сорочинская ярмарка»

Сцена в корчме из оперы «Борис Годунов»

Первая сцена из II действия (кончая уходом Марфы) из оперы «Хованщина»

Николаи О.

1-я картина II акта (сцена в таверне) из оперы «Виндзорские проказницы»

Николаи О.

Дуэт Миссис Форд и Миссис Пэйдж из I акта оперы «Виндзорские проказницы»

Перголези Д.

1-я картина оперы «*Служанка-госпожа»*

Прокофьев С.

Сцена Фроси, Миколы и Семена из I действия оперы «Семен Котко»

Прокофьев С.

4-я картина из оперы «Обручение в монастыре»

Пуччини Дж.

I, III акт из оперы «Богема» (с выхода Мими)

Пуччини Дж.

Сцена Чио-Чио-Сан и Сузуки (кончая монологом Чио-Чио-Сан) из II действия оперы «Мадам Баттерфляй»

Римский-Корсаков Н.

Пролог «Вера Шелога» к опере «Псковитянка»

3-я картина из оперы «Садко»

Сцена Любаши и Бомелия из II действия оперы «Царская невеста».

Римский-Корсаков Н.

Пролог из оперы «Сказка о царе Салтане»

Сцена Снегурочки и Весны из V действия оперы «Снегурочка»

Сметана Б.

Сцена и дуэт Вашека и Маженки из II действия оперы «Проданная невеста»

Чайковский П.

Интермедия «Искренность пастушки» (без хоровых сцен) из II действия оперы «Пиковая дама»

Сцена Иоланты с подругами и Мартой (кончая колыбельной) из оперы «Иоланта»

Сцены из оперы «Евгений Онегин»

Чимароза Д.

Сцены из I акта оперы « Тайный брак» (по выбору)

Шебалин В.

Две серенады и сцена Гортензио и Люченцио из I действия, сцена Петруччио, Катарины и Портного из III действия оперы «Укрощение строптивой».

Клавиры опер отечественных композиторов

Агафонников В. Анна Снегина

Александров А. Бэла

Александров Б. Свадьба в Малиновке

Амиров Ф. Севиль

Арапов Б. Дождь

Аристакесян Э. Прометей

Архимандритов Б. Лиса и виноград

Асафьев Б. Казначейша

Ахметов Х. Современники

Бальсис Э. Эрле – королева ужей

Баснер В. Три мушкетера

Баневич С. История Кая и Герды

Баневич С. Как включали ночь

Баневич С. Судьба барабанщика

Банщиков Г. Горе от ума

Банщиков Г. О том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем

Белов Г. 93 год

Богатырев А. В пущах полесья

Бойко Р. Станция Заваляйка

Бородин А. Князь Игорь

Буцко Ю. Белые ночи

Буцко Ю. Записки сумасшедшего

Вайнберг М. Мадонна и солдат

Вайнберг М. Поздравляем!

Вайнберг М. Портрет

Вайнштейн Л. Белое солнце пустыни

Варелас С. Волшебная лампа Аладдина

Верстовский А. Аскольдова могила

Вериковский М. Наймичка

Верстовский А. Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом

Власов Асель

Власов В. Ведьма

Власов В. Токтогул

Волков К. Живи и помни

Волков К. Мужицкий сказ

Гаджибеков У. Аршин мал алан

Габичвадзе Р. Гамлет

Габичвадзе Р. Медея

Гершфельд Грозовая

Глазунов А. Барышня-служанка

Глебов Е. Маленький принц

Гевиксман В. Принц и нищий

Глинка М. Иван Сусанин

Глинка М. Руслан и Людмила

Гречанинов А. Елочкин сон

Гринблат Р. Ригонда

Гринблат Р. Тиль Улешпигель

Гулаг-Артамовский С. Запорожец за Дунаем

Давиденко А. 1905 год

Даргомыжский А. Каменный гость

Даргомыжский А. Русалка

Десятников Бедная Лиза

Дзержинский И. Григорий Мелехов

Дзержинский И. Судьба человека

Дзержинский И. Тихий Дон

Дунаевский И. Белая акация

Дунаевский И. Вольный ветер

Жарковский Е. Морской узел

Журбин А. Биндюжник и король

Заимов Х., Чугаев А. Черноликие

Заринь М. Зеленая мельница

Заринь М. Чудо святого Маврикия

Зив М. Первая любовь

Иорданский М. Сказка про репку, колобок

Кабалевский Д. Кола Брюньон

Кабалевский Д. Семья Тараса

Капп Э. Рембрандт

Караев К. Неистовый гасконец

Каретников И. Ванина Ванини

Каретников И. Крошка Цахес

Карминский М. Иркутская история

Касьянов А. Ермак

Касьянов А. Степан Разин

Кацман К. Мальчиш-Кибальчиш

Клебанов Д. Аистенок

Книппер Л. Красавица Ангара

Коваль М. Волк и семеро козлят

Коваль М. Емельян Пугачев

Ковнер И. Акулина

Колкер А. Овод

Колкер А. Свадьба Кречинского

Корепанов Г. Наталь

Кос - Анатольский А. Сойкино гнездо

Кравченко Жестокость

Красев М. Павлик Морозов

Крылатов Е. Цветик-семицветик

Кюи Ц. Пир во время чумы

Лаурушас В. Заблудившиеся птицы

Лапутин Л. Маскарад

Левитин Ю. До третьих петухов

Лисенко М. Наталка Полтавка

Магиденко М. Не смей любить!

Магиденко М. Тараска

Майборода Г. Милана

Майборода Г. Тарас Шевченко

Мейтус Ю. Братья Ульяновы

Мейтус Ю. Витрова донька

Мейтус Ю. Молодая гвардия

Мейтус Ю. Рихард Зорге

Милютин Ю. Поцелуй Чаниты

Милютин Ю. Тихая семейка

Молдабасанов К. Материнское поле

Молчанов К. А зори здесь тихие

Молчанов К. Макбет

Молчанов К. Ромео, Джульетта и тьма

Морозов И. Золотой ключик

Мурадели В. Октябрь

Мусоргский М. Борис Годунов

Мусоргский М. Женитьба

Мусоргский М. Сорочинская ярмарка

Мусоргский М. Хованщина

Мухамеджанов С. Загадочная девушка

Муханов В Конец кровавого водораздела

Направник Э. Дубровский

Направник Э. Нижегородцы

Николаев А. Пир во время чумы, граф Нулин

Николаев А. Разгром

Николаев А. Ценю жизни

Новиков А. Камилла

Новиков А. Особое задание

Палиашвили З. Даиси

Пащенко А. Женитьба Кречинского

Петров А. Маяковский начинается

Петров А. Петр Первый

Пипков Л. Антигона 43

Портнов Г. Друзья в переплете

Прокофьев С. Война и мир

Прокофьев С. Дуэнья

Прокофьев С. Игрок

Прокофьев С. Любовь к трем апельсинам

Прокофьев С. На Днепре

Прокофьев С. Семен Котко

Птичкин Е. Бабий бунт

Пушков В. Гроза

Раухвегер М.Гроза

Раухвегер М. Красная шапочка

Раухвегер М. Синяя птица

Рахманинов С. Алеко

Рахманинов С. Скупой рыцарь

Рахманинов С. Франческа да Римини

Римский-Корсаков Н. Боярыня Вера Шелога

Римский-Корсаков Н. Золотой петушок

Римский-Корсаков Н. Кащей Бессмертный

Римский-Корсаков Н. Майская ночь

Римский-Корсаков Н. Млада

Римский-Корсаков Н. Моцарт и Сальери

Римский-Корсаков Н. Ночь перед Рождеством

Римский-Корсаков Н. Пан Воевода

Римский-Корсаков Н. Псковитянка

Римский-Корсаков Н. Садко

Римский- Корасков Н. Сервилия

Римский-Корсаков Н. Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии

Римский-Корсаков Н. Сказка о царе Салтане

Римский- Корсаков Н. Снегурочка

Римский-Корасков Н. Царская невеста

Рогалев Н. Жалобная книга

Рогалев Н. Соль

Рожавская Ю. Королевство кривых зеркал

Рубин В. Июльское воскресенье

Рубин В. Три толстяка

Рубинштейн А. Демон

Рубинштейн А. Нерон

Рыбников А. Юнона и Авось

Свиридов Г. Огоньки

Серов А. Вражья сила

Серов А. Рогнеда

Серов А. Юдифь

Сидельников Г. Бедные люди

Скултэ А. Гроза весной

Слонимский С. Видения Иоанна Грозного

Слонимский С. Виринея

Слонимский С. Гамлет

Слонимский С. Мария Стюарт

Слонимский С. Мастер и Маргарита

Соколовский М. Мельник – колдун, обманщик и сват

Соловьев-Седой В. Самое заветное

Солодухо Я. Город мастеров

Спадавеккиа А. Бравый солдат Швейк

Спадавеккиа А. Овод

Спадавеккиа А. Золушка

Спадавеккиа А. Капитанская дочка

Спадавеккиа А. Огненные годы

Спадавеккиа А. Письмо незнакомки

Спадавеккиа А. Хождения по мукам

Спадавеккиа А. Юкки

Станкович Е. Ольга

Стемпневский С. Королева остается дома

Стравинский И. Мавра

Стравинский И. Персефона

Стравинский И. Похождения повесы

Стравинский И. Царь Эдип

Стырча А. Героическая баллада

Тактакишвили О. Героическая баллада

Тактакишвили О. Похищение луны

Тактакишвили О. Три новеллы

Тактакишвили О. Чудаки

Танеев С. Орестея

Таривердиев М. Кто ты?

Таривердиев М. Ожидание

Терентьев Б. Камень счастья

Тертерян А. Огненное кольцо

Тормис В. Лебединый полет

Трамбицкий В. Кружевница

Трамбицкий В. Память сердца

Успенский А. Анна Каренина

Успенский В. Война с саламандрами

Успенский В. Интервенция

Фалик Ю. Плутни Скапена

Фейгин Л. Дон Жуан

Флярковский А. Дороги дальние

Фомин Е. Мельник-колдун, обманщик и сват

Френкель Д. Бесприданница

Френкель Д. Угрюм-река

Фрид Г. Дневник Анны Франк

Фрид г. Письма Ван Гога

Фридлендер А. Снег

Холминов А. Анна Снегина

Холминов А. Братья Карамазовы

Холминов А. Ванька, Свадьба

Холминов А. Двенадцатая серия

Холминов А. Оптимистическая трагедия

Холминов А. Чапаев

Холминов А. Шинель, Коляска

Хренников Т. Безродный зять

Хренников Т. В бурю

Хренников Т. Гусарская баллада

Хренников Т. Золотой теленок

Хренников Т. Любовью за любовь

Хренников Т. Мать

Хромушин О. Хирургия

Чайковский П. Воевода

Чайковский П. Евгений Онегин

Чайковский П. Иоланта

Чайковский П. Мазепа

Чайковский П. Опричник

Чайковский П. Орлеанская дева

Чайковский П. Пиковая дама

Чайковский П. Чародейка

Чайковский П. Черевички

Червинский И. Гамлет

Чернявский В. Муха-цокотуха

Чернявский В. Терем-теремок

Чишко О. Броненосец Потемкин

Чулаки М. Мнимый жених

Чухаджяш Ч. Аршак второй

Шантырь г. Два капитана

Шантырь Г. Пиквикский клуб

Шапорин Ю. Декабристы

Шебалин В. Жених из посольства

Шебалин В. Укрощение строптивой

Шостакович Д. Катерина Измайлова

Шостакович Д. Нос

Шостакович Д. Т.28 Театральная музыка

Шостакович Д. Собрание сочинений т.25

Щедрин Р. Мертвые души

Щедрин Р. Не только любовь

Щербачев В. Табачный капитан

Эшпай А. Нет меня счастливей

Юдаков С. Проделки Майсары

Ямпилов Б.Б. Чудесный сад

Данькевич К.Ф. Богдан Хмельницкий

Данькевич К.Ф. Назар Стодоля

Красев М.И. Морозко

Красев М.И. Маша и медведь

Красев М.И. Павлик Морозов

Тикоцкий Е.А. Михась Подгорный

Мшвелидзе Ш. Десница великого мастера

Клавиры опер зарубежных композиторов

Аустер Л. Тийна

Барток Б. Замок герцога Синяя Борода

Берг А. Воццек

Бернстайн Л. Вестсайдская история

Бертрам А. Тринадцать роз

Бетховен Л. Творения Прометея

Бизе Ж. Искатели жемчуга

Бизе Ж. Кармен

Бойто А. Мефистофель

Вагнер Р. Валькирия

Вагнер Р. Гибель богов

Вагнер Р. Зигфрид

Вагнер Р. Золото Рейна

Вагнер Р. Летучий голландец

Вагнер Р. Лоэнгрин

Вагнер р. Нюрнбергские мейстерзингеры

Вагнер Р. Парсифаль

Вагнер Р. Тангейзер

Вагнер Р. Тристан и Изольда

Вебер К. Вольный стрелок

Вебер К. Оберон

Верди Д. Аида

Верди Д. Аттила

Верди Д. Бал-маскарад

Верди Д. Дон Карлос

Верди Д. Набукко

Верди Д. Отелло

Верди Д. Риголетто

Верди д. Травиата

Верди Д. Трубадур

Верди Д. Фальстаф

Гендель Г. Юлий Цезарь

Гершвин Д. Порги и Бесс

Глюк К. Орфей

Гуно Ш. Ромео и Джульетта

Гуно Ш. Фауст

Дворжак А. Русалка

Дебюсси К. Пеллеас и Мелизанда

Делиб Л. Лакме

Джонс С. Гейша

Доницетти Г. Колокольчики

Доницетти Г. Любовный напиток

Зуппе Ф. Боккачио

Кальман И. Сильва

Кодай З. Хари Янош

Леви Ж. Мир тесен

Леви Ж. Неда

Леонкавалло Р. Паяцы

Лоу Ф. Моя прекрасная леди

Масканьи П. Сельская честь

Массне Ж. Вертер

Массне Ж. Манон

Мейербер Д. Африканка

Мейербер Д. Гугеноты

Миллекер К. Нищий студент

Монтеверди К. Коронация Помпеи

Монюшко С. Галька

Моцарт В. Волшебная флейта

Моцарт В. Директор театра

Моцарт В. Дон Жуан

Моцарт В. Идоменей

Моцарт В. Похищение из Сераля

Моцарт В. Так поступают все женщины

Орф К. Кармина Бурана

Орф К. Умница

Оффенбах Ж. Званый вечер с итальянцами

Оффенбах Ж. Прекрасная Елена

Оффенбах Ж. Сказки Гофмана

Оффенбах Ж. Синяя борода

Перголези Д. Служанка-госпожа

Персел Г. Дидона и Эней

Пуччини Д. Богема

Пуччини Д. Джанни Скикки

Пуччини Д. Мадам Баттеррфляй

Пуччини Д. Манон Леско

Пуччини Д. Тоска

Пуччини Д. Турандот

Пуленк Ф. Человеческий голос

Равель М. Испанский час

Россини Д. Брачный вексель

Россини Д. Севильский цирюльник

Сен-Санс К. Самсон и Далила

Сметана Б. Проданная невеста

Тома А. Миньон

Фьораванти В. Деревенские певицы

Штраус И. Летучая мышь

Шуман Р. Рай и Пери

Штраус Р. Саломея

Штраус Р. Электра

Эрнель Ф. Банн-Баи

Эрлангер Ф. Инес Мендо

Янов-Яновскоий Ф. Петрушка-иностранец

Приложение 1

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов

Оперное искусство – сложный синтетический жанр. Участие в исполнении оперы требует от исполнителя высокого уровня подготовки, как в профессиональном, так и в общекультурном аспекте. Профессия оперного певца требует полной отдачи физических и интеллектуальных сил. Освоение дисциплины «Оперный класс» магистрантом, прежде всего, зависит от отношения магистранта к данной дисциплине, от осознания необходимости учиться, от его заинтересованности. Подлинная творческая заинтересованность начинает проявляться тогда, когда осознано значение самостоятельной дополнительной работы каждым магистрантом. При наличии заинтересованности, идущей изнутри, он существенно сокращает время на освоение дисциплины. «Научить нельзя, научиться можно».

Самостоятельная работа над оперным отрывком

Работа над оперным отрывком начинается с изучения всей информации, прямо или косвенно связанной с поставленной задачей. Полезно ознакомиться с историей создания произведения (сведения из биографии автора, социально-исторические условия, в которых находился автор в период работы над оперой). После этого следует изучение либретто и полного оперного текста оперы. Следующий этап – изучение нотного материала. Здесь нет мелочей. Нужно очень тщательно проработать все элементы нотного письма, все термины на иностранном языке перевести на русский и осмыслить их значение.

Работа над оперным отрывком с концертмейстером

Далее – работа с концертмейстером. Практически осваивается весь музыкальный материал: определяются места взятия дыхания, вырабатывается правильная интонация, запоминаются все темпы и их изменения, нюансировка, тембровое качество звука. Всё перечисленное подчиняется единой идее – раскрытию художественного замысла автора.

Работа над оперным отрывком под руководством дирижера

После освоения музыкального материала начинаются уроки под руководством дирижера. Магистрант-вокалист учится реагировать на дирижерский жест, мгновенно принимать темп, характер и динамику предлагаемую дирижером. Здесь вырабатывается общий взгляд дирижера и певца на трактовку исполняемой музыки. В особо трудных случаях (развернутая ария) очень полезны консультации педагога по сольному пению.

Сдача оперного отрывка

Сдача оперного отрывка – итог проделанной работы. Одним из важнейших качеств исполнителя является способность вынести на сцену то, что удалось сделать в классе. Необходимо рассчитать певческий режим так, чтобы во время выступления быть в пике своей формы. Кроме того, необходимо найти баланс рационального и иррационального. Излишнее погружение в эмоциональную сферу нередко приводит к техническим ошибкам. В то же время, холодный расчет не сможет взволновать слушателя. Искусство всегда эмоционально! Оно должно захватывать, увлекать. Полезен совместный с руководителями анализ всех выступлений. Учет недостатков и стремление не повторять ошибок помогут певцу поднять свой профессиональный уровень на более высокую ступень.

Приложение 2

Примерный репертуарный список вокальной литературы для использования в учебном процессе

Бизе Ж.

Песня Надира, сцена и дуэт Надира и Лейлы из II акта оперы «Искатели жемчуга»

Бородин А.

Сцена князя Игоря и Овлура из II действия оперы «Князь Игорь»

Верди Дж.

Сцена Риголетто и Спарафучиля из II действия оперы «Риголетто»

Верди Дж.

II, IV акт оперы «Травиата» (целиком и отдельные сцены)

Гуно Ш.

«Мадригал» из I действия оперы «Ромео и Джульетта»

Сцена расставания Ромео и Джульетты из IV акта оперы «Ромео и Джульетта»

Квартет и дуэт из II акта оперы «Фауст»

Даргомыжский А.

I действие из оперы «Русалка» (без хоровых сцен)

2-я картина «Ужин у Лауры» из оперы «Каменный гость»

Дзержинский И.

Сцена Аксиньи и Натальи, сцена Аксиньи и Листницкого из 4-й картины II действия оперы «Тихий Дон»

Доницетти Г.

Сцена и дуэт Норины и Малатесты из оперы «Дон Паскуале»

Моцарт В.

Речитатив и дуэтино Церлины и Дон Жуана из I акта оперы «Дон Жуан»

Два дуэта и речеативы Фигаро и Сюзанны (до каватины) из I акта оперы «Свадьба Фигаро»

Сцены из оперы «Так поступают все»

Моцарт В.

I акт из оперы «Свадьба Фигаро»

Сцена из I акта оперы «Дон Жуан» (кончая смертью Командора или включая дуэт донны Анны и дона Оттавио, сцена Дон Жуана и Лепорелло)

Мусоргский М.

Сцены Хиври и Черевика, Хиври и Поповича из II действия оперы «Сорочинская ярмарка»

Сцена в корчме из оперы «Борис Годунов»

Первая сцена из II действия (кончая уходом Марфы) из оперы «Хованщина»

Николаи О.

1-я картина II акта (сцена в таверне) из оперы «Виндзорские проказницы»

Николаи О.

Дуэт Миссис Форд и Миссис Пэйдж из I акта оперы «Виндзорские проказницы»

Перголези Д.

1-я картина оперы «Служанка-госпожа»

Прокофьев С.

Сцена Фроси, Миколы и Семена из I действия оперы «Семен Котко»

Прокофьев С.

4-я картина из оперы «Обручение в монастыре»

Пуччини Дж.

I, III акт из оперы «Богема» (с выхода Мими)

Пуччини Дж.

Сцена Чио-Чио-Сан и Сузуки (кончая монологом Чио-Чио-Сан) из II действия оперы «Мадам Баттерфляй»

Римский-Корсаков Н.

Пролог «Вера Шелога» к опере «Псковитянка»

3-я картина из оперы «Садко»

Сцена Любаши и Бомелия из II действия оперы «Царская невеста».

Римский-Корсаков Н.

Пролог из оперы «Сказка о царе Салтане»

Сцена Снегурочки и Весны из V действия оперы «Снегурочка»

Сметана Б.

Сцена и дуэт Вашека и Маженки из II действия оперы «Проданная невеста»

Чайковский П.

Интермедия «Искренность пастушки» (без хоровых сцен) из II действия оперы «Пиковая дама»

Сцена Иоланты с подругами и Мартой (кончая колыбельной) из оперы «Иоланта»

Сцены из оперы «Евгений Онегин»

Чимароза Д.

Сцены из I акта оперы « Тайный брак» (по выбору)

Шебалин В.

Две серенады и сцена Гортензио и Люченцио из I действия, сцена Петруччио, Катарины и Портного из III действия оперы «Укрощение строптивой».