

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель

УМС ФМИ

Ануфриева Н.И.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

КЛАСС МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Специальность:	53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»
Специализация:	Искусство оперного пения
Квалификация выпускника:	Солист-вокалист. Преподаватель
Форма обучения:	очная, очно-заочная

1. Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Класс музыкального театра» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне исполненной партии, выученного музыкального материала, выполненного подстрочного перевода иностранных текстов, совместной работе с партнером по оперной сцене и т.д. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие слуховых и координационных навыков. Занимаясь с учеником, передавая ему знания, развивая его исполнительские навыки, педагог прибегает к такой форме занятий, которая требует от ученика сознательных усилий, побуждает его думать и искать. Эта учебная работа не возможна без значительной самостоятельности учащегося в плане осмысления специальных навыков, полученных на уроке. Если на первом курсе развитие обучающегося полностью контролируется педагогом, то на втором и последующих курсах доля самостоятельной работы, т.е. закрепление полученных на уроке умений и навыков, существенно возрастает. Еще одной формой работы в классе музыкального театра является проведение совместных репетиций участников оперного

отрывка с концертмейстером. На них обучающиеся занимаются отработкой сценографии оперного отрывка. Контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине

«Класс музыкального театра»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1.	ТЕМА 1. Работа над отрывками из опер русских и зарубежных композиторов разных эпох и стилей	<p><i>1. Разбор и выучка музыкального и литературного текстов в оперном отрывке. Изучение и прослушивание всей партии в опере.</i></p> <p><i>2. Осуществление подстрочного перевода литературного текста (для иностранной музыки). «Вживание» в текст, читая его отдельно от мелодии, добиваясь выразительного и осмысленного прочтения</i></p> <p><i>3. Нарботка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</i></p> <p><i>4. Отработка сценического рисунка роли каждым исполнителем и проведение совместной репетиционной работы</i></p> <p><i>5. Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых отрывков и на них воспитание</i></p>

		<p><i>правильных слуховых ощущений и умения анализировать интерпретации одной и той же партии разными исполнителями</i></p> <p><i>6. Знакомство и изучение литературного первоисточника, положенного в основу либретто оперы</i></p> <p><i>7. Работа с учебно-методической и научной литературой по изучению эпохи и стилистических особенностей, исполняемых произведений</i></p> <p><i>8. Работа с учебно-методической и научной литературой по развитию общей культуры: изучение личности композитора и его творческого пути, культурно-исторической среды эпохи, взаимоотношений с современниками и т.д.</i></p>
--	--	--

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение репертуара, подготовка нотного и методического обеспечения);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (анализ результатов, их систематизация).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы, осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем организованы в виде текущего контроля (преподаватель фиксирует уровень совершенства исполнения партии каждым участником оперного отрывка и отработки сценографии роли, что говорит о качестве самостоятельной работы студента).

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

№ п/п	Форма самостоятельной работы	Методические рекомендации для студентов
1.	<i>Разбор и выучка музыкального и</i>	При разборе музыкального текста оперного отрывка необходимо сыграть мелодию на фортепиано (по возможности с аккомпанементом). Затем,

	<i>литературного текста в оперном отрывке. Изучение и прослушивание всей партии в опере.</i>	<p>прочитать литературный текст, осмыслить его содержание, и в дальнейшем, читая его несколько раз найти осмысленное его исполнение. Попытаться, играя мелодию себе на фортепиано, исполнить ее одновременно с текстом. Проигрывая несколько раз мелодию, попробовать определить места взятия дыхания, фразировку. Внимательно просмотреть все обозначения темпа, агогических изменений, нюансы, пожелания композитора, форму произведения и ее развитие и т.д. Убедившись, что мелодия сыграна правильно, можно приступить к выучиванию ее вместе с текстом. Для проверки правильности исполнения нотного текста, также можно воспользоваться прослушиванием изучаемого отрывка в записи любимым исполнителем и сравнить точность выученного материала. Такая работа должна продолжаться до полного освоения произведения наизусть. Этот процесс должен быть недолгим, т.к. необходимо больше времени потратить на отработку партнерского взаимодействия при исполнении отрывка и выполнению сценических задач постановочного процесса. В этот момент осваивается самый важный навык дисциплины «Класс музыкального театра» - умение сохранять точность вокально-технических установок при активном сценическом действии.</p> <p>Кроме этого, важно ознакомиться с либретто оперы и прослушать ее целиком с клавиром для того, чтобы иметь представление о всей партии и о темпо-ритмических особенностях и традициях исполнения изучаемого фрагмента (некоторые эпизоды имеют традиционные изменения в темпе не прописанные в клавире). Затем, необходимо определиться с развитием образа исполняемого персонажа и его месте в оперном спектакле. С педагогом в классе этот домашний разбор уточняется, конкретизируется, обрабатывается живыми интонациями, разрабатывается концепция развития роли и сценического поведения, отрабатывается партнерское взаимодействие.</p>
2.	<i>Осуществление подстрочного перевода литературного текста (для иностранной музыки). «Вживание» в текст, читая его отдельно от мелодии, добиваясь выразительного и осмысленного прочтения</i>	<p>При изучении оперных отрывков зарубежных композиторов необходимо выполнить подстрочный перевод литературного текста, т.к. композитор, используя текст, выстраивает музыкальную фразу с учетом синтаксиса того языка, текст, которого положен в основу вокального сочинения. При переводе иностранного текста на русский язык, в большинстве случаев перевод осуществляется близко по смыслу, но не по строению фразы и от этого смысл музыкальной и речевой выразительности перевода не всегда совпадают, что влечет за собой несовпадение кульминаций (литературной и музыкальной) внутри фразы. Поэтому, очень важно владеть иностранными языками (хотя бы на уровне чтения со словарем), чтобы уметь понимать и осмысленно исполнять произведения зарубежных композиторов.</p> <p>Исполнение на языке оригинала требует от исполнителя качественного произношения в пении. Поэтому, в самостоятельной работе нужно работать над качеством произношения иностранных слов. В этом помогут знания специальных предметов, имеющих отношение к изучению иностранного языка, а также отработка произношения иностранного текста отдельно от мелодии с четким отслеживанием правильности произнесения каждого слова. В дальнейшем, это произнесение должно стать органичным и осмысленным, благодаря подстрочному переводу.</p>
3.	<i>Наработка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных</i>	<p>Занимаясь с учеником, передавая ему знания, развивая его исполнительские навыки, педагог прибегает к такой форме занятий, которая требует от ученика сознательных усилий, побуждает его думать и искать. В этом случае ученик не только воспринимает, но и перерабатывает знания соответственно со своими личными особенностями, своим опытом, то есть осваивает их.</p> <p>При внеклассных занятиях пением, учащийся на основе полученных во время занятий с педагогом представлений о правильном вокальном звучании и действиях, необходимых для его создания, воспроизводит звук и анализирует свои слуховые восприятия и совершенные мышечные движения для его возникновения. Эти представления он затем сравнивает с первоначальными, полученными в классе с педагогом, и выносит суждение о качестве своего пения. Таким образом, у учащегося создаются музыкально-вокальные представления и нужные вокальные движения, то есть идет накопление вокального опыта. В классе музыкального театра исполнительский процесс сопровождается сценическим действием,</p>

	<i>занятиях</i>	поэтому и в самостоятельной работе каждый исполнитель должен работать над сохранением вокально-технических задач при активном сценическом движении роли.
4.	<i>Отработка сценического рисунка роли каждым исполнителем и проведение совместной репетиционной работы</i>	На этапе выученного материала начинается работа над постановкой оперного отрывка, где разрабатывается основная концепция сценического действия и отрабатываются моменты партнерского взаимодействия. Проведение совместных репетиций в период самостоятельной работы над ролью является важным моментом в отработке поведения на сцене каждого персонажа. Во время контактной работы с педагогом в нотах своих партий необходимо делать соответствующие пометки на полях: как происходит движение по сценическому пространству, на каких словах совершается определенное действие, как меняется образ персонажа в определенные моменты исполнения и т.д. Все это, в дальнейшем, должно прорабатываться в период самостоятельной работы над ролью.
5.	<i>Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых отрывков и на них воспитание правильных слуховых ощущений и умения анализировать интерпретации одной и той же оперы разными исполнителями</i>	Современные средства коммуникации позволяют проводить интересную работу по анализу исполнения изучаемых опер разными исполнителями, которые являются мастерами вокального искусства и владеют высокой исполнительской культурой. В ходе прослушивания записей студент воспитывает необходимые слуховые ощущения и учиться анализировать исполнение по разным параметрам: стиль, звуковедение и звукоизвлечение, нюансировка, художественный образ, дикция, сценическое взаимодействие и т.д. Умение выразить свое мнение о прослушанном исполнении формирует способность мыслить и аргументированно отстаивать свое мнение, что в дальнейшем пригодиться не только для исполнительской деятельности, но и для педагогической. Человеческий голос, вкус к качественному звуку воспитывается через слух, и поэтому этот раздел работы крайне важен.
6.	<i>Знакомство и изучение литературного первоисточника, положенного в основу либретто оперы</i>	В основе либретто оперы всегда лежит литературный источник, поэтическое или прозаическое сочинение поэта или писателя. Разумеется, чтобы создать оперное либретто, необходимо видоизменить текст, приспособив его под формы сценической музыки (арии, ансамбли, сквозное развитие). Но, для того, чтобы создать убедительный сценический образ, лучше ознакомиться с первоисточником. Он даст исчерпывающую информацию об эпохе, мотивах поведения героя, его внутреннем мире. Тогда образ персонажа будет более выпуклым и убедительным.
7.	<i>Работа с учебно-методической и научной литературой по изучению эпохи и стилистических особенностей, исполняемых произведений</i>	При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, преподающим дисциплину. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего.
8.	<i>Работа с учебно-методической и научной литературой по развитию общей культуры.</i>	Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное.

		<p>Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.</p> <p>Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).</p> <p>Основные виды систематизированной записи прочитанного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала; 4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. <p>Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.</p> <p>Методические рекомендации по составлению конспекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 2. Выделите главное, составьте план; 3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. <p>В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.</p> <p>Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.</p>
--	--	---

3.3 Подготовка к экзаменам и зачетам

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом (зачетом). Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня.

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы.

Во-вторых, соблюдение строгих правил по гигиене голоса и соблюдение голосового режима.

В-третьих, уверенное знание исполняемой программы.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

4. Оценка самостоятельной работы

Критерий оценивания на «рубежном контроле» исполнения программы

Рубежный контроль включает в себя: сдачу партии в изучаемом отрывке (исполнение оперного отрывка по нотам) и коллоквиум по материалам заданий для самостоятельной работы по определению уровня знаний касающихся вопросов истории оперы, месте партии в драматургическом действии, творчестве композитора и наличие выполненного подстрочного перевода (для опер, исполняемых на языке оригинала).

Оценка	Требования к исполнению
Зачтено	Точное исполнение музыкального и литературного текста; владение чистой исполнительской интонацией; понимание стиля и точная передача художественного образа произведения; артистизм, музыкальность исполнения Возможны незначительные погрешности в интонационном и небольшие неточности в стилистических планах. Точные или с небольшими ошибками устные ответы на вопросы об исполняемой опере.
Не зачтено	Плохо выучен литературный и музыкальный текст, неточная интонация, неровное голосоведение, отсутствие понятия о стиле композитора, не музыкально, не выразительная сценическая презентация. Ничего не может рассказать об опере и своем персонаже.

Критерий оценивания на промежуточных аттестациях

Оценка	Требования к исполнению
Отлично	<p>Владение чистой исполнительской интонацией и уверенное знание музыкального и литературного текста на память; владение динамической нюансировкой для передачи состояния исполняемого персонажа; понимание стиля и точная передача художественного образа партии; умение создать собственную концепцию интерпретации роли; артистизм, музыкальность исполнения; умение взаимодействовать с партнерами; уверенное сценическое поведение;</p>
Хорошо	<p>Владение чистой исполнительской интонацией (с небольшими погрешностями) и уверенное знание музыкального и литературного текста на память; владение динамической нюансировкой для передачи состояния исполняемого персонажа; понимание стиля и точная передача художественного образа партии (не всегда убедительная трактовка роли); мало индивидуального при создании концепции по интерпретации роли; артистизм, музыкальность исполнения; умение взаимодействовать с партнерами; не слишком уверенное сценическое поведение.</p>
Удовлетворительно	<p>Владение исполнительской интонацией с интонационными погрешностями, ошибки в знании музыкального и литературного текста на память; отсутствие динамической нюансировкой для передачи состояния исполняемого персонажа; непонимание стиля и слабая передача художественного образа партии (не всегда убедительная трактовка роли); мало индивидуального при создании концепции по интерпретации роли; достаточная музыкальность исполнения; слабое взаимодействие с партнерами; не слишком уверенное сценическое поведение.</p>
Неудовлетворительно	<p>Слабая вокально-техническая оснащенность, проблемная интонация, проблемное знание музыкального материала, отсутствие понятия о стиле композитора, не музыкально, не выразительная сценическая презентация.</p>

