

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 21.08.2024 13:16

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра режиссуры музыкального театра

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДИРИЖЕРОМ

Рабочая программа дисциплины

Специальность

52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2024

Рабочая программа дисциплины «Методика работы дирижером» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: старший преподаватель В.Б. Высоцкий

Рецензент: Нар. арт. РФ, профессор С.Л. ГAUDасинский

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра
«22» мая 2024 г., протокол № 6.

Содержание

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы</u>	4
<u>4. Объем дисциплины и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины</u>	5
<u>5.1. Тематический план</u>	5
<u>5.2. Содержание программы</u>	6
<u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	9
<u>6.1. Список литературы</u>	9
<u>6.2. Интернет-ресурсы</u>	9
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	9
<u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>	9
<u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>	10
<u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>	10
<u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>	10
<u>8.4. Контрольные материалы</u>	14
<u>Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей</u>	17
<u>Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины</u>	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методика работы с дирижером» является – подготовка руководителей профессиональных музыкальных театров. Основное внимание в данной программе уделяется приёмам, средствам воспитания навыков профессионально-организационной работы, а также систематизации и обобщению знаний в области методических принципов организации процесса художественного руководства, на основе теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе профессионального освоения и изучения дисциплин специального курса.

Задачей курса «Методика работы с дирижером» является – освоение основных знаний о принципах взаимодействия режиссера-постановщика с дирижером в музыкальном театре в процессе подготовки спектакля и в процессе поддержания готовой постановки. Навыки, полученные в результате освоения курса являются также необходимыми для формирования навыков работы с актёром-певцом.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика работы с дирижером» относится к базовой части блока 1 ОПОП подготовки специалиста и теснейшим образом связана со всем комплексом дисциплин базовой части. Будущая деятельность в качестве художественного руководителя и режиссёра-постановщика музыкального театра, помимо владения навыками создания и реализации постановочного плана спектакля, требует понимания дирижерской профессии как одной из основополагающих в бытовании музыкального спектакля. Как составная часть квалификации выпускника, эта область самостоятельной творческой и педагогической деятельности невозможна без глубоких знаний истории и теории музыкального искусства, без владения основами действенного анализа музыкально-театральных произведений разных эпох и стилей, без знания основных методических принципов построения творческого процесса.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения <i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по

	сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления
ПК-7. Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки	<i>Знать:</i> основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; цели, задачи и условия сотрудничества
	<i>Уметь:</i> объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку
	<i>Владеть:</i> организационными навыками

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		9-й	10-й
Контактная аудиторная работа	43	17	26
Практические занятия	43	17	26
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	101	55	46
Вид промежуточной аттестации		30	30
Общая трудоемкость:			72
Часы	144	72	
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем	Количество часов		
		Всего	Аудиторные	Самостоя-

			занятия	тельная работа
9 семестр				
1	Введение. Роль режиссёра в музыкальном театре и ее соотношение с деятельностью музыкального руководителя.	12	2	10
2	Предварительная работа с дирижером по проведению кастинга участников музыкального спектакля.	14	2	12
3	Принципы формирования репертуара	12	2	10
4	Методика работы с дирижером при анализе партитуры музыкального спектакля.	12	2	10
5	Работа с дирижером в период до начала оркестровых репетиций	17	4	13
Итого за семестр		72	17	55
10 семестр				
6	Особенности методики работы с дирижером в операх эпохи барокко и периода Венского классицизма	6	4	4
7	Особенности методики работы с дирижером в операх стиля бельканто	6	4	4
8	Особенности методики работы с дирижером над операми Джузеппе Верди	12	4	6
9	Особенности методики работы с дирижером над операми Рихарда Вагнера	8	2	6
10	Особенности методики работы с дирижером над многоактной русской оперой XIX века	12	4	8
11	Особенности методики работы с дирижером над оперной	14	4	8

	классикой XX-го века			
12	Особенности методики работы с дирижером над произведением современного автора	14	4	10
Итого за семестр		72	26	46
	ИТОГО:	144	43	101

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение.

Роль режиссёра в музыкальном театре. и ее соотношение с деятельностью музыкального руководителя. Иерархия значимости, зоны ответственности дирижера и режиссера в процессе подготовки музыкального спектакля.

Тема 2. Предварительная работа с дирижером

Предварительная работа с дирижером по проведению кастинга участников музыкального спектакля. Уяснение особенностей вокальных партий подготавливаемого спектакля, согласование взглядов на индивидуальные качества певца-актера, необходимые для ставящегося произведения

Тема 3. Принципы формирования репертуара

Формирование общей точки зрения с дирижером на репертуар театра на основе выявления особенностей певческого состава театра, а также исходя из особенностей оркестра данного театра. Подбор кадров артистического персонала.

Тема 4. Методика работы с дирижером при анализе партитуры музыкального спектакля.

Определение основных приемов и событий оркестровой музыкальной драматургии оперы по партитуре. Разработка системы соответствий лейт-образов (лейт-мотивов, лейт-тембров, лейт-гармоний) и элементов постановки.

Тема 5. Работа с дирижером в период сценических репетиций под фортепиано

- Работа с дирижером на спевках и постановочных репетициях под фортепиано. Работа над согласованием темпов, вокальных характеристик, интерпретации исполнения с режиссерской концепцией. Возможности взаимной корректировки позиций.

- Отношение к зрителю.

Партия – роль – образ. Музыка – слово – действие. Ф.И.Шаляпин. Интонация отдельной фразы и интонация целого образа. Неповторимость эмоциональной и смысловой сущности образа – «зерно» роли (К.Станиславский). Анализ динамики музыкальной речи. Архитектоника фразы, слово и музыка, осмысленность и музыкальность.

Тема 6. Особенности методики работы с дирижером в операх эпохи барокко и периода Венского классицизма

Разработка партитуры соответствий между музыкально-драматическими характеристиками оперных партитур венских классиков и стилистикой постановки. Согласование пластического решения конфликта и кульминационных зон особенностями партитуры.

Теория аффекта и возможности ее реализации в современном музыкальном театре

Работа над речитативами.

Соотношение речитатива и арии.

Работа над финалами опер Моцарта.

Тема 7. Особенности методики работы с дирижером над ансамблевой оперой стиля бельканто

Работа над соотношением действия в речитативах и ансамблях.

Разработка действия в ансамблях и согласование режиссерской и дирижерской концепций

Методы характеристик персонажей.

Тема 8. Особенности методики работы с дирижером над операми Джузеппе Верди

Определение основного конфликта, определение кульминационных зон. Работа над созданием рисунка роли певца-актера в соответствии с музыкально-драматическими характеристиками.

Разработка тонально-драматургического плана постановки.

Разработка темброво-драматургического плана постановки.

Разработка темпо-ритмического плана постановки

Работа над ансамблевыми и массовыми сценами опер Верди.

Тема 9 Особенности методики работы с дирижером над операми

Рихарда Вагнера

Определение основного конфликта, определение кульминационных зон. Работа над созданием рисунка роли певца-актера в соответствии с музыкально-драматическими характеристиками.

Разработка лейтмотивного плана постановки

Разработка тонально-драматургического плана постановки.

Разработка темброво-драматургического плана постановки.

Разработка темпо-ритмического плана постановки

Работа над симфоническими эпизодами опер Вагнера

Тема 10. Особенности методики работы с дирижером над русской классической оперой 19 века

Определение основного конфликта, определение кульминационных зон. Работа над созданием рисунка роли певца-актера в соответствии с музыкально-драматическими характеристиками.

Разработка лейтмотивного плана постановки

Разработка тонально-драматургического плана постановки.

Разработка партитуры образов на основе музыкальной драматургии

Тема 11. Особенности методики работы с дирижером над оперой XX века

Определение основного конфликта, определение кульминационных зон. Работа над созданием рисунка роли певца-актера в соответствии с музыкально-драматическими характеристиками.

Особенности музыкально-драматического события в опере XX века и характер его воплощения на сцене.

Разработка постановочного плана на основе оркестровой линии в опере XX-го века.

Интонационная драматургия оперы XX века и постановочный план режиссера.

Работа над тембровой драматургией оперы XX века в применении к режиссерской концепции

Тема 12. Особенности работы режиссера над современной оперой

Разработка совместного дирижерско-композиторского и режиссерского плана постановки.

5.3. Практические занятия

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме практикумов и семинаров.

Практикумы предполагают посещение спектаклей Театра оперы и балета СПбГК, уроков педагогов кафедры режиссуры музыкального театра СПбГК. Обсуждение различных творческих проектов — опер, оперетт, мюзиклов. Обсуждение методических установок педагогов-режиссёров. Семинарские занятия посвящены анализу репетиций педагогов кафедры и их обсуждение. Основные вопросы при обсуждении: построение репетиций, соотношение интерпретаций дирижера и режиссера.

Анализ партитуры с точки зрения ее сценического воплощения

Работа над оперными отрывками, подготавливаемыми к экзаменам кафедры.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Оперная режиссура: история и современность. Сб. статей. СПб, 2000. – 232 с. URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_000688727/

Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий : учебное пособие / составитель А. Савина. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5108-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134044> (дата обращения: 23.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 338 с. — ISBN 978-5-507-34567-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/35308> (дата обращения: 23.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная электронная библиотека www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки

	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления
ПК-7. Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки	<i>Знать:</i> основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; цели, задачи и условия сотрудничества
	<i>Уметь:</i> объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку
	<i>Владеть:</i> организационными навыками

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве промежуточной аттестации предусмотрен зачет с оценкой в 7 семестре. Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы из списка.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические	<i>Не знает</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические	<i>Знает частично</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические	<i>Знает в достаточной степени</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино;	<i>Знает в полной мере</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино;

выразительные средства и особенности их применения	выразительные средства и особенности их применения	выразительные средства и особенности их применения	кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	сценические выразительные средства и особенности их применения
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	<i>Не умеет</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	<i>Умеет в достаточной мере</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	<i>Умеет свободно</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки

		композицию постановки	постановки	
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>Не владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>Частично владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>В целом владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>В полной мере владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

ПК-7. Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Знать:</i> основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; цели, задачи и условия сотрудничества	<i>Не знает</i> основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; цели, задачи и условия сотрудничества	<i>Знает частично</i> основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; цели, задачи и условия сотрудничества	<i>Знает в достаточной степени</i> основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; цели, задачи и условия сотрудничества	<i>Знает в полной мере</i> основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; цели, задачи и условия сотрудничества
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				

<i>Уметь:</i> объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку	<i>Не умеет</i> объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку	<i>Умеет в достаточной мере</i> объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку	<i>Умеет свободно</i> объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку
---	---	---	---	---

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Защита практической работы (постановочный план)

<i>Владеть:</i> организационным и навыками	<i>Не владеет</i> организационным и навыками	<i>Частично владеет</i> организационным и навыками	<i>В целом владеет</i> организационным и навыками	<i>В полной мере владеет</i> организационным и навыками
---	---	---	--	--

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) Свободное владение материалом по	0-9	10-13	14-15	16-18

данной дисциплине				
б) Умение определить причинно-следственные связи	0-8	9-11	12-14	15-16
в) Логичность и грамотность изложения	0-9	10-13	14-15	16-18
г) Умение точно сориентироваться и правильно среагировать на вопросы преподавателей	0-8	9-11	12-14	15-16
д) Профессиональное владение терминологией	0-8	9-11	12-13	14-16
е) Грамотно разработанный постановочный план отрывка и его реализация с профессиональными актёрами-певцами	0-8	9-11	12-14	15-16
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи обсуждаемых явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения, а также предоставит грамотно реализованный постановочный план отрывка.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на вопросы, а также предоставит реализованный постановочный план отрывка, допуская незначительные.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент предоставляет реализованный постановочный план отрывка, допуская достаточно серьёзные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент и не владеет профессиональной терминологией и не может предоставить реализованный постановочный план отрывка.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения экзаменов и зачетов в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

8.4. Контрольные материалы

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов

1. Составить отчет о посещении музыкальных театров, репетиций, открытых уроков профессоров-вокалистов, конкурсов вокалистов с целью выявления подходящего исполнителя на партии в оперном отрывке по специальности.
2. Провести сравнительный анализ репертуарных планов музыкальных театров, ознакомиться составами трупп театров Петербурга и составами их оркестра.
3. Составить план анализа фрагмента партитуры, соответствующего подготавливаемому оперному отрывку для экзамена по специальности на кафедре режиссуры музыкального театра
4. Составить план сценических оркестровых репетиций с актёрским составом.
5. Подготовить сравнительный анализ режиссерского решения сцены из оперы эпохи барокко и Венского классицизма на основе двух и более постановок.
6. Подготовить сравнительный анализ режиссерских решений сцены из оперы стиля бельканто на основе двух и более постановок.
7. Сравнительный анализ сцены из оперы Верди в двух или более постановочных вариантах
8. Сравнительный анализ сцены из оперы Вагнера в двух или более постановочных вариантах
9. Сравнительный анализ сцены из многоактной русской оперой 19 века двух или более постановочных вариантах
10. Разработать план работы над отрывком из оперы XX-го века
11. Разработать план работы над отрывком из оперы современного автора

Промежуточная аттестация

Вопросы к дифференцированному зачёту

Вопросы
1. Роль режиссёра в музыкальном театре и ее соотношение с деятельностью музыкального руководителя.
2. Предварительная работа с дирижером по проведению кастинга участников музыкального спектакля
3. Дирижерская концепция постановки
4. Принципы формирования репертуара
5. Методика работы с дирижером при анализе партитуры музыкального спектакля.
6. Нестандартные составы оркестра и режиссерская концепция постановки
7. Работа с дирижером в период до начала оркестровых репетиций
8. Особенности методики работы с дирижером в операх эпохи барокко и периода Венского классицизма
9. Дирижерская и режиссерская концепции понятия "аффект" в операх барокко.
10. Оперные финалы венских классиков
11. Особенности методики работы с дирижером в операх стиля бельканто
12. Особенности методики работы с дирижером над операми Джузеппе Верди
13. работа с дирижером над построением массовых сцен в операх Джузеппе Верди. (На примере одной из опер)
14. Особенности методики работы с дирижером над операми Рихарда Вагнера
15. Оркестровая партитура Рихарда Вагнера как музыкально-драматический объект
16. Особенности методики работы с дирижером над многоактной русской оперой 19 века
17. Особенности построения массовых сцен в русской опере 19 века (На примере одной из опер)
18. Особенности составов для русской оперы 19 века
19. Особенности методики работы с дирижером над оперной классикой

XX-го века
20. Оркестровая партитура в опере XX-го века
21. Особенности вокального интонирования в опере XX-го века
22. Особенности методики работы с дирижером над произведением современного автора
23. Режиссер, дирижер и автор в процессе совместной работы над спектаклем
24. Особенности репетиционной работы с хоровым коллективом. Законы построения массовых сцен.
25. Основные этапы репетиционной работы

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Дисциплина «Методика работы с дирижером» требует от преподавателя выработать установку на цель предмета. Основная задача — заложить основы методической грамотности будущего режиссёра музыкального театра и подготовить к первой встрече с актёром-певцом. Основной формой проведения аудиторных занятий являются занятия лекционного типа, важны также практикумы. Важнейшая часть курса – создание постановочного плана отрывка, который студент реализует с профессиональными актёрами-певцами под наблюдением и совместно с педагогом.

Помимо занятий с педагогами, эффективны средства и методы активизации творческого мышления и познавательной деятельности студентов (творческие показы и обсуждения, круглые столы).

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Студент-режиссёр, изучающий дисциплину «Методика работы с дирижером» должен занимать активную позицию в организации обучения, что предполагает участие творческих показах и обсуждениях, круглых столах и пр. Активное посещение театров, репетиций, и просмотр DVD дисков с записями спектаклей и последующее их обсуждение, а также анализ современных спектаклей.

Виды самостоятельной работы

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС
1	3	Введение. Роль режиссёра в музыкальном театре и ее соотношение с деятельностью музыкального руководителя.	Чтение научно-методической литературы, посещение музыкальных театров, репетиций, открытых
2		Предварительная работа с дирижером по проведению кастинга участников музыкального спектакля	Посещение музыкальных театров, репетиций, открытых уроков профессоров-вокалистов, конкурсов вокалистов, кастингов на музыкальные проекты

3	4	Принципы формирования репертуара	Чтение научно-методической литературы, анализ репертуарных планов музыкальных театров, ознакомление с составами трупп театров, с составами оркестров.
4		Методика работы с дирижером при анализе партитуры музыкального спектакля.	Чтение научно-методической литературы, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей, обсуждение режиссерских концепций репертуарных спектаклей
5	5	Работа с дирижером в период до начала оркестровых репетиций	Анализ режиссёрских концепций, присутствие на репетиционной работе в музыкальных театрах в постановочный период, работа над оперным отрывком при подготовке к экзамену на кафедре
6		Особенности методики работы с дирижером в операх эпохи барокко и периода Венского классицизма	Анализ режиссёрских концепций, чтение методической литературы, чтение научной литературы, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей с партитурой или оперным клавиром
7	6	Особенности методики работы с дирижером в операх стиля бельканто	Анализ режиссёрских концепций, чтение методической литературы, чтение научной литературы, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей с партитурой или оперным клавиром
8		Особенности методики работы с дирижером над операми Джузеппе Верди	Чтение научно-методической литературы, анализ режиссёрских концепций, просмотр видеофильмов, посещение музыкальных театров,
9	7	Особенности методики работы с дирижером над операми Рихарда	Анализ режиссёрских концепций, чтение методической литературы, чтение научной литературы, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей с партитурой или

		Вагнера	оперным клавиrom
10		Особенности методики работы с дирижером над многоактной русской оперой 19 века	Анализ режиссёрских концепций, чтение методической литературы, чтение научной литературы, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей с партитурой или оперным клавиrom
11	8	Особенности методики работы с дирижером над оперой классикой XX-го века	Анализ режиссёрских концепций, чтение методической литературы, чтение научной литературы, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей с партитурой или оперным клавиrom
12		Особенности методики работы с дирижером над произведением современного автора	Анализ режиссёрских концепций, обсуждение постановочных планов в месте с дирижером и автором оперы

Литература для самостоятельной работы

- Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. – М.: ГИТИС, 2015.
- Мастерство режиссера». Учебник. – М.: ГИТИС, 2007.
- Станиславский К.С. Этика. – М.: ГИТИС., 2012.
- Голубовский Б. Г. Наблюдения. Этюд. Образ. – М., 2001.
- Горович Б. Оперный театр. – Л.: Музыка, 1984.
- Ершов, А.А. Психология соактивности людей. / Знание, С-Петербург, 1992.
- Зверева Н.А. Мастерство режиссёра. – М.: ГИТИС, 2002.
- Каплан Э.О. Жизнь в музыкальном театре. – Л.: Музыка, 1969.
- Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. – М.: ВТО, 1973
- Покровский Б.А. Размышления об опере. – М.: Советский композитор, 1979.
- Покровский Б.А. Ступени профессии. – М.: ВТО, 1984.
- Психология. Учебник для гуманитарных вузов. / С.- П. 2001.
- Ротбаум Л. Д. Опера и её сценическое воплощение. – М.: Советский композитор, 1980.
- Станиславский – реформатор оперного искусства. Материалы, документы. – М.: Музыка, 1983.
- Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. /Искусство, М. 1988
- Фельзенштейн В. О музыкальном театре. – М.: Радуга, 1984.
- Фильштинский В.М. «Открытая педагогика». – СПб.: Балтийские сезоны, 2006.
- Искусство режиссуры. XX век. – М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2008. (в НМБ 1 экз.)
- Маркарян Н.А. Кто в опере главный? Взаимодействие режиссуры и дирижирования в оперном спектакле : монография / Надежда Маркарян. СПб., 2015. (в НМБ 1 экз.)

Покровский Б.А. Введение в оперную режиссуру. – М.: ГИТИС, 2009. (в НМБ 4 экз.)