

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
**Сценическая подготовка
и актерское мастерство**

Основная профессиональная образовательная программа
«Эстрадно-джазовое пение»

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

Профиль
Эстрадно-джазовое пение

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

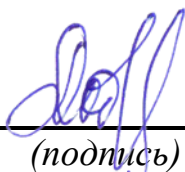
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

В.А. Гроховский

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

К.В. Политковская

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Политковская К.В., зав. кафедрой, профессор кафедры эстрадно-джазового пения; Кауфман С.К., старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения.

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – освоение структуры и основ методики формирования актерских навыков, понимание особенностей актерской техники артиста музыкального искусства эстрады и специфики ее применения в процессе работы над вокальным произведением песенного жанра и его сценическим воплощением.

Задачами дисциплины является:

- освоение методики сценического воплощения музыкальных образов;
- творческий анализ особенностей актерской индивидуальности;
- освоение различных приемов сценического воплощения песенного материала;
- освоение методологии соединения актерской техники с вокалом и пластикой;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;– основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;– прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>ПКО-1. Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный эстрадно-джазовый вокальный репертуар; – методическую литературу по вокальному искусству; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных эстрадных и джазовых стилей; – передавать характер и образ музыкальной композиции через сценическое движение;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методы эффективной репетиционной работы; – методические принципы работы над современными эстрадно-джазовыми вокальными сочинениями различных стилей и жанров;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессионально взаимодействовать с исполнителями-партнерами, режиссером, хореографом; – производить исполнительский анализ сочинений различных вокальных стилей; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; – базовыми навыками сценического движения; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.
<p>ПК-3. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского

	коллектива;
	– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;</p> <p>– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;</p> <p>– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p>– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи;</p> <p>– коммуникативными навыками в общении с музыкантами- профессионалами и аудиторией культурно- просветительских проектов.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение четырех семестров двух лет обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	1,2	3
Контактная работа		128		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел первый

Актерское мастерство (I курс)

Собственный организм является инструментом для актера. Поэтому, желая создать благоприятные условия для творчества, прежде всего, нужно привести в надлежащее состояние инструмент актерского искусства. Сделать его податливым творческому

импульсу, готовым в любой момент активно включаться в творческий процесс. На основе музыкального и актерского материала, приспособивая к чужой жизни свои чувства и мысли, актер музыкального искусства эстрады строит сценический образ песни. Овладение элементами внутренней и внешней актерской техники (осмысление, постановка и синхронизация внутренних и внешних задач, психологический жест, пластическая выразительность, работа с предметом и элементами костюма и т.д.) позволяет «оживить» песенный материал, сделать его максимально выразительным по форме и эмоционально заразительным по содержанию.

В основу профессионального (сценического) воспитания актера положены методы работы К.С. Станиславского, М. Чехова, В. Мейерхольда. Каждый из основоположников ведущих мировых актёрских систем разными способами решал одну и ту же творческую задачу - вызвать к жизни органический, естественный процесс самостоятельного и свободного творчества.

Музыкальные этюды и тренировочные упражнения, выполняемые в течение I семестра, помогают начинающим актерам осознать эмоциональную природу актерского «я», воспитывают способность к оправданию и внутренней мотивации поведения и поступков.

Упражнения приучают студентов к творческой дисциплине, вниманию к партнерам и работе однокурсников, развивают умение взаимодействовать, воздействовать друг на друга в предлагаемых обстоятельствах, воспитывают художественный вкус, способствуют выявлению индивидуальности студентов, развитию темперамента, снятию излишней нервозности, пробуждают актерскую инициативу, творческую смелость, сценическую свободу.

В конце I семестра проводится зачет, который строится в форме защиты автореферата.

В конце 2 семестра зачет проводится в форме защиты творческой работы, демонстрирующей знания специфики и навыков практического применения элементов актерской техники артиста музыкального искусства эстрады.

Раздел второй

Сценическая подготовка (II курс)

Одна из первостепенных задач, которая лежит в основе постижения механизмов формирования творческой личности артиста музыкального искусства эстрады и раскрытия его художественной индивидуальности посредством освоения приемов сценической выразительности состоит, прежде всего в том, чтобы овладеть знаниями об особенностях актерской техники артиста эстрадного жанра, проникнуть в уникальность ее природы и освоить принципы творческого анализа различных методов поиска и использования разнообразных сценических приемов, владение которыми расширяет выразительные возможности артиста в процессе сценического выступления и создания концертного номера.

Студенты постигают многогранную природу сценической техники артиста музыкальной эстрады, особенностью которой является то, что среди актерских приемов, которыми артист пользуется в своей сценической практике, есть как готовые формы, в частности темпы, как формообразующая трансляция определенных актерских состояний; устойчивые пластические формы, как инструменты эмоционального воздействия на зрителя с фиксированным результатом, так и найденные путем творческого поиска.

Для создания сценически выразительных творческих работ остро необходимы знания и навыки, которые помогут сориентироваться в каком случае и какие приемы следует применять, а так же в каком направлении и на каком основании производить

отбор выразительных средств из той широкой палитры, которую предлагает весь арсенал актерского искусства.

В конце 3-го семестра на экзамене студенты исполняют вокальные этюды с использованием актерских навыков и сценических приемов, а так же элементов партнерского взаимодействия в условиях сценического пространства на основе песенного материала.

Основные темы к зачету и экзамену.

1. Особенности природы актерского мастерства в преломление искусства музыкальной эстрады
2. Методология работы над созданием творческого состояния
3. Методология работы над созданием искомого психологического состояния.
4. Методология тренировочной работы над актерскими элементами.
5. Методология тренировочной работы над актерскими навыками.
6. Готовые формы сценической выразительности и особенности их использования
7. Понятие органики творческого процесса и актерского существования
8. Задачи действия.
9. Темпо-ритм и его возможности
10. Принципы и особенности партнерского взаимодействия
11. Самостоятельная работа над вокальными этюдами, упражнениями.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 1-ом и 2-ом семестрах и экзамена в 3-м.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Анульев, С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры [Электронный ресурс] / С.И. Анульев. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 106 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45978> .
2. Бруссер, А.М. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Бруссер, М.П. Оссовская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 136 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/118726> .

б) Дополнительная литература

1. Князькина, Н.Х. Искусство звучащего слова [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Х. Князькина. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2016. — 92 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/89972> .
2. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115722> .

3. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53672>.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Методика сценической подготовки основывается на ключевых положениях как методики обучения пению, так и на классических закономерностях работы актера. Сценический образ формируется через умение управлять своим психическим состоянием на сцене, органичное выполнение творческих задач, верный отбор и уместное использование средств сценической выразительности, способность вызывать определенное эмоциональные состояния у зрителя, проникновение в художественный замысел авторов вокального произведения, его стилистики и прикладного значения, стилистическое соответствие внешней и внутренней подачи материала.

Отработку вышеописанных навыков необходимо проводить как на практических, самостоятельных занятиях, так и на концертах, проводимых в рамках исполнительской практики и собственных творческих проектов.

Необходимо помнить, что лишь целенаправленное глубокое изучение предмета поможет в профессиональном становлении музыканта-исполнителя, Артиста.

Предлагаемый курс создан на основе лучших достижений российской исполнительской и актерской школ. Опирается на опыт выдающихся деятелей театральной и музыкальной культуры, сохраняет традиционные подходы в освоении профессии и предлагает новые инновационные решения проблем в воспитании профессионального музыканта-исполнителя.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа является необходимым и обязательным условием для достижения высоких результатов в обучении.

Основные задачи, решаемые во время самостоятельных занятий:

- работа над достижением целей, поставленных на уроке;
- повторение и «закрепление» знаний, полученных на уроке;
- исправление ошибок, допущенных на уроке;
- формирование и совершенствование навыков.

Организация самостоятельных занятий:

- самостоятельные занятия лучше всего проводить в утренние часы;
- если студент уставший, то рекомендуется краткосрочный отдых (20-30 минут) перед занятием;

- результативность обучения значительно повышается, если в течение дня заниматься несколько раз;
- результативность самостоятельных занятий будет выше, если студент осознает цели и пути их достижения, а также условия, соблюдение которых является обязательным
- результативность самостоятельных занятий возрастает пропорционально мотивации. Чем выше мотивация, тем меньшее количество повторений необходимо для достижения цели.

3. Материалы по реализации контроля

На экзамене студент должен продемонстрировать обоснованность выбора творческой задачи, решаемой посредством песенного материала, способы создания целостности формы и содержания его сценической версии. Умение оправданно и целесообразно использовать приемы сценической выразительности, вызывая тем самым у зрителя соответствующие художественному образу песни эмоции; знания методов психической саморегуляции, специфики сценического движения и навыков управления эмоциональным состоянием; владение арсеналом художественно-выразительных средств сольного пения для ведения концертной деятельности и педагогической работы в вузе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Урок – основная форма организации учебного процесса. Основная задача работы в классе – передача знаний, формирование умений и начальный этап формирования навыков. (Окончательное формирование и совершенствование навыков проводится студентом самостоятельно во время самостоятельных занятий).

Процесс обучения неразрывно связан с воспитанием студента, развитием его кругозора, формированием мышления, эстетических взглядов и т.д.

Особое внимание при изучении предмета стоит уделить таким формам освоения материала как диспут, на ранее определенную тему, творческий анализ и подробный профессиональный разбор работ ведущих деятелей эстрадного искусства, разнообразные формы творческих заданий с последующей разработкой предлагаемого варианта и исправлением ошибок.

Большое влияние на воспитание студента имеет личность преподавателя. Он должен обладать высокими моральными качествами, глубокими фундаментальными профессиональными знаниями.

Преподавателю необходимо:

- в доступной форме объяснить на уроке цели, пути их достижения и условия, соблюдение которых является обязательным;
- осуществлять систематический контроль результативности и эффективности самостоятельной работы студента;
- применять методы и формы обучения, которые развивают творческую инициативу студентов.