

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

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

Основная профессиональная образовательная программа
«Сольное народное пение»

Направление подготовки
53.04.03 Искусство народного пения

Профиль
Сольное народное пение

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

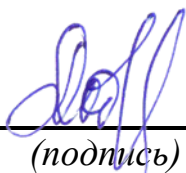
(подпись)

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)

А.Ю. Патошина

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.В. Медведева

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Табачкова Н.В., Наумкин Ю.П., преподаватели кафедры хорового и
сольного народного пения РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Сценическая подготовка и актерское мастерство» - практическое применение знаний, умений и навыков раздела сценической подготовки. Сценическая подготовка и актерское мастерство – одна из основных дисциплин базового цикла предметов фольклорного факультета.

Задачи дисциплины:

- освоить на практике умение действовать в образе;
- уметь владеть вниманием зрительного зала;
- развить умение творческого взаимодействия в коллективе, чувство ответственности за выступление в концертной программе, музыкальном действе, спектакле и конечный результат
- усовершенствовать взаимосвязь технологических навыков сценической подготовки и актерского мастерства с профессиональными: вокалом, танцем, игрой на народных музыкальных инструментах
- расширить профессиональный кругозор, развить творческое мышление, раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных профессиональных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> - методологию системного подхода
	<i>Уметь:</i> - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
	<i>Владеть:</i> - навыками критического анализа
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<i>Уметь:</i> - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды
	<i>Владеть:</i> - способами управления командной работой в решении поставленных задач
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<i>Знать:</i> правила структурной организации научного текста
	<i>Уметь:</i> формулировать тему, цель и задачи исследования – производить аспектиацию проблемы;
	<i>Владеть:</i> - основами критического анализа научных текстов.

<p>ПКО-1. Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста-солиста</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – вокальный репертуар для народных голосов; – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основополагающие принципы школы народного пения; - особенности исполнения, характерные для разных региональных народно-певческих стилей; – методическую литературу по народно-певческому искусству; – основы актерского мастерства и сценической подготовки; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных по стилистике народно-песенных и авторских произведений; – соотносить приемы мимики и жеста с жанровым, стилевым и художественно-образным строем исполняемого произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – речевым и интонационно-выразительным исполнением музыкальных произведений; – профессиональной терминологией в области народно-певческого искусства.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразными по региональной стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных региональных народно-певческих стилей, авторских сочинений и обработок для певцов-солистов; – разнообразный по стилю репертуар для разных исполнительских форм в профессиональном и учебном народно-певческом исполнительстве; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений современных отечественных композиторов для сольного и ансамблевого исполнения; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара в области профессионального

	<p>сольного народно-певческого исполнительства;</p> <ul style="list-style-type: none"> – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам народно-певческого исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики фольклорных произведений и авторских сочинений народно-певческой стилистики; – навыками слухового контроля звучания певческого голоса; – репертуаром, представляющим различные региональные народно-певческие стили и жанры; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-3. Способен осуществлять постановку концертных программ для профессиональных и учебных народно-певческих коллективов номерной структуры и сквозного развития</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа народно-песенных и авторских произведений; – классификацию певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; -методику профессионального обучения народному пению; – методические основы работы певца с концертмейстером; - основные приемы импровизации в народно-песенном творчестве и исполнительстве; - принципы сценического воплощения народно-песенных и авторских произведений; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать произведения различных жанров и региональных стилей, а также авторские сочинения для народных голосов; – самостоятельно проводить репетиции с певцами-солистами и концертмейстерами; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над произведениями; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой вокальной работы с народными певцами; – навыками выразительного речевого и вокального интонирования и актерского мастерства; – навыками коррекции исполнительских

	ошибок; – профессиональной терминологией.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Дисциплина «Сценическая подготовка и сценическое мастерство» рассчитана на 2 семестра - 3 и 4. В конце 3 семестра - зачёт, в конце 4 семестра – экзамен.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоёмкость	3	108	3	4
Контактная работа		31		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации (итоговой).

Дисциплина рассчитана на 2 семестра – 3 и 4. В конце 3 семестра - зачёт, в конце 4 семестра – экзамен.

4.1 Содержание дисциплины.

Основная цель работы по дисциплине - поддержание «рабочей формы» будущих артистов, закрепление и осмысление полученного на практических занятиях материала. Форма работы - самостоятельная: студентам предлагается несколько направлений (тем), каждую из которых они разрабатывают сами. Темы для разработок - следующие:

Тема 1. Работа над русской народной сказкой

Выбор сказки для исполнения (бытовой или сказки о животных). Драматургия сказки: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Определение темы, идеи, конфликта, событийного ряда. Создание «линии видений». Определение сквозного действия и сверхзадачи. Работа над образом рассказчика и его речевой выразительностью (по возможности – использование диалекта).

Тема 2. Работа над стихотворением.

Выбор стихотворения. Поэтические жанры. Особенности работы над поэтическим произведением. Содержание и образная система лирического стихотворения. Ритмическое воплощение смысла. Ритм и метр. Рифма. Строфа. Выбор небольшого стихотворного произведения для исполнительской работы. Определение жанра, темы, идеи, событийного ряда стихотворения. Создание «линии видений», подтекста, освоение мелодико-ритмического рисунка. Воплощение в звучании.

Тема 3. Работа над отрывком из пьесы или инсценировкой с включением в них русской народной песни.

Выбор материала. Действенный анализ отрывка. Определение событийного ряда и действенных задач исполнителей. Этюдная работа над отрывком. Актерское оправдание исполнения песни в отрывке. Репетиции с текстом и исполнение.

Тема 4. Работа над вокальной композицией.

Драматургическое построение композиции. Развитие действия в композиции и внутренняя логика исполнителя. Составление и исполнение вокально-литературной

композиции (индивидуальное или групповое). Применение актерских и вокальных навыков в процессе работы над композицией.

Тема 5. Работа над отрывком из пьесы или инсценировкой с использованием песенного материала.

Выбор материала. Действительный анализ отрывка. Определение событийного ряда и действенных задач исполнителей. Мизансценическое решение. Этюдная работа над отрывком. Репетиции с текстом и исполнение.

Тема 6. Режиссура концерта и театрализованного представления.

Тема и идея как основа сценарно-режиссерского замысла. Специфика конфликта. Основные элементы сценария концерта и театрализованного представления: вступление (пролог, экспозиция), развитие действия, кульминация, финал. Особенности композиционной структуры (эпизоды и номера). Принцип монтажа. Своеобразие режиссерских функций. Режиссерская документация.

4.2 Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формой текущего контроля является контрольный урок, на котором студенты отчитываются по этапам проделанной творческой работы и дополнительно- защищают рефераты по предложенным темам.

В конце семестра – зачет в форме показа, на котором студенты демонстрируют итоги самостоятельной работы (инсценировка)

Тематика рефератов

1. Резонаторы и приемы их воспитания.
2. Значение резонирования и артикуляции в работе по развитию голоса.
3. Специфика речевого голоса и его отличие от вокального.
4. Дикционные трудности в певческой практике и проблема восприятия текста песни слушателем.
5. Гигиена голосового аппарата.
6. Произносительные особенности русских диалектов (на примере одного из диалектов, говоров или в виде сравнительной характеристик нескольких).
7. К.С. Станиславский о творчестве актера-певца.
8. Секреты актерского искусства в творчестве выдающихся певцов. (На примере артистической деятельности одного или нескольких артистов по выбору студента: Ф. Шаляпин, С. Лемешев, Н. Русланова, К. Шульженко, Э. Пиаф, М. Каллас и др.)
9. Чему может научиться профессиональный певец у «поющего» актера драмы?
10. Сценическое общение в различных жанровых условиях.
11. Актерское мастерство в творчестве известных народно-певческих коллективов.
12. Речевая тренировка как обязательное условие поддержания артистической, в частности «певческой формы». Варианты тренингов.
13. Сценическое общение в различных жанровых условиях.
14. Язык мизансцены в театре и на концертной площадке.
15. Режиссерское искусство выдающихся постановщиков концертов, театрализованных представлений и праздников (на примере одного или нескольких режиссеров: В. Мейерхольд, И. Моисеев, И. Туманов, Д. Тихомиров, И. Шароев и др.)

16. Режиссерское и актерское мастерство в творчестве известных народно-певческих коллективов

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Каждый студент должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература

1. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93725>.

2. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9690-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/25402367-CCB5-4263-B887-219EA98405F2.

б) Дополнительная литература

1. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>

2. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>

3. Левидов, И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 268 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05541-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7AF25EE1-6889-4309-B10E-C11A2FE11682.

VI. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации

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

Освоение студентами учебной дисциплины «Сценическая подготовка и актерское мастерство» в степени «Магистратура» включает в себя самостоятельную творческую работу: студентам предлагается несколько направлений (тем), каждую из которых - они разрабатывают сами; изучение обязательной и дополнительной литературы, указанной в учебной программе.

Для освоения дисциплины «Сценическая подготовка и актерское мастерство» используются следующие средства обучения: рабочая программа курса «Сценическая подготовка и актерское мастерство», учебно-методическая литература по теме, книги выдающихся мастеров театрального искусства и исполнительского искусства в частности, периодические издания, в том числе журнальные статьи, фото, аудио и видео материалы.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведённое для этого аудиторное или внеаудиторное время. Это особая форма обучения студентов, предполагающая самостоятельную работу по заданиям преподавателя, выполнение которых потребует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности и творческого подхода.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в закреплении и осмыслении полученного на практических занятиях материала, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь им в решении вопросов по совершенствованию актерского мастерства применительно к исполнительскому творчеству.

По темам курса «Сценическая подготовка и актерское мастерство» предусмотрена самостоятельная работа, по этапам которой студенты отчитываются и дополнительно-защищают рефераты по предложенным темам. В конце семестра – демонстрируют итоги самостоятельной работы (показ инсценировки).

Для подготовки к показу необходимо - посещать выставки, концерты, спектакли, мастер-классы известных артистов-мастеров сцены, творческие встречи, использовать дополнительную литературу, аудио и видеоматериалы, приготовить необходимый реквизит и костюмы.

Формами контроля самостоятельной работы студентов являются оценка качества подготовки спектакля и написания рефератов по предложенным темам.

Проверка самостоятельных работ студентов позволяет преподавателю оценить уровень подготовленности студентов к творческой работе и их профессиональной заинтересованности, точнее использовать индивидуальные особенности студентов в дальнейшем обучающем процессе, а также судить о степени освоения пройденного материала.

3. Материалы по реализации контроля

Зачет в 3 и экзамен в 4 семестре по дисциплине «Сценическая подготовка и актерское мастерство» проводятся в форме показа самостоятельных работ.

Формой текущего контроля является контрольный урок, на котором студенты отчитываются по этапам проделанной творческой работы и дополнительно- защищают рефераты по предложенным темам.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Дисциплина «Сценическая подготовка и актерское мастерство» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и изучается в течение двух семестров (с 3 по 4).

Освоение курса проходит в форме самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время. Содержание и структура практического материала содержат систематизированные основы знаний по дисциплине «Сценическая подготовка и

актерское мастерство». Для иллюстрации курса преподавателю необходимо использовать рабочую программу, учебники по методике, специальную учебно-методическую литературу, методы, основанные на разборе исполнительских ситуаций с использованием материалов видео и фотосъемки, разборе психологических и жизненных ситуаций.

Преподавателю необходимо создать у студентов мотивацию к освоению курса «Сценическая подготовка и актерское мастерство», сформировать у них профессиональные знания в данной области, сформировать у студентов профессиональные компетенции, связанные с умениями изучать и систематизировать специальную литературу, последовательно развивать творческие способности студентов.

Образовательные технологии включают в себя проблемный метод к изложению материала, самостоятельную работу студентов, этюды и метод публичных выступлений.