

Рабочая программа дисциплины
Сценическая подготовка и актёрское мастерство

Основная профессиональная образовательная программа
«Академическое пение»

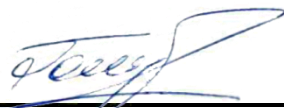
Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

Профиль
Академическое 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)

Н.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.Р. Феллер
(расшифровка подписи)

Автор:

Бабичева Е.В., профессор кафедры оперной подготовки РАМ им. Гнесиных

І. Цель и задачи дисциплины

Цели дисциплины «Сценическая подготовка и актёрское мастерство»:

- подготовка профессионального артиста – певца музыкального театра;
- углубление необходимых знаний и умений в области актёрского мастерства;
- воспитание творческой личности, способной к самостоятельному процессу создания сценического образа;
- приобретение теоретических познаний в области истории оперного театра.

Задачи дисциплины:

- расширение практических навыков актёрского мастерства в использовании комплекса художественных средств создания сценического образа;
- применение теоретических знаний и практических возможностей в самостоятельной актёрской работе над партией-ролью;
- использование этюдного метода репетиций в создании художественной интерпретации сценического образа;
- приобретение навыков сценографии в творческом процессе работы над спектаклем.

ІІ. Требования к результатам освоения дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: — видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
	Владеть: — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: — общие формы организации деятельности коллектива;
	Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
	Владеть: — способами управления командной работой в решении поставленных задач;
ПКО-1. Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую	Знать: — основы профессионального владения голосом;

деятельность в качестве оперного певца	<ul style="list-style-type: none"> – ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; – основные принципы и этапы работы над партией-ролью; – историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; – демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчётности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц и включает в себя мелкогрупповые занятия, самостоятельную работу, а также все виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается на протяжении четырёх семестров двух лет обучения.

Вид учебной работы	Зачётные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачёт	экзамен
Общая трудоёмкость	6	216	1, 2, 3	4
Аудиторные занятия		128		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины

1. Подготовка к работе над спектаклем
2. Этюдный метод поиска физических действий существования в музыке
3. Создание сценического образа роли
4. Сценография и сценическая выразительность
5. Воплощение замысла спектакля

1. Подготовка к работе над спектаклем.

- 1.1. Организация репетиционного процесса. Определение уровня сценической подготовки

магистров и их вокальных возможностей. Распределение на партии текущего репертуара. Назначение на вокальные партии в операх по выбору студентов и педагогов по сольному пению. Изучение клавира и партии с концертмейстером. Музыкальная работа с дирижёром.

1.2. Углублённое изучение музыкального материала и применение на практике действенного анализа музыки. Разбор музыкальной драматургии отдельных сцен, смыслового и психологического развития действия оперы. Определение сверхзадачи, событийного ряда, кульминационных завязок, соотношения сценических задач и музыки.

1.3. Постигание разнообразия образно-пластического мышления в оперных отрывках различных стилей и жанров.

2. Этюдный метод поиска физических действий существования в музыке

2.1. Репетиция как возможность развития самореализации актёрского дарования студента-магистра. Дальнейшее формирование навыков сценического существования в музыке с помощью этюдного метода работы. Фантазия и воображение в конкретных предлагаемых обстоятельствах сцены – возможность подробного самовыражения в этюде. Психологические задачи в осуществлении метода физических действий в музыке. Эмоциональная заразительность и осмысленное сценическое существование.

2.2. Анализ музыкальной драматургии увертюры, вступлений к операм, развёрнутых музыкальных фрагментов, поиск действенного развития - способ овладения навыками пластической выразительности в сложном рисунке музыкального этюда.

3. Создание сценического образа роли

3.1. Создание сценического образа- сознательный процесс перевоплощения в предлагаемых обстоятельствах. Умение использовать в работе над вокальной партией метода действенного анализа музыки. Поиск психофизического оправдания вокальных задач. Целесообразность и оправдание задач «что я делаю?» и «для чего я это делаю?». Существование в роли – это передача осмысленного поведения персонажа в системе его действий и поступков.

3.2. Интонационное многообразие в процессе создания сценического образа. Мысль и её интонационное воплощение. Действенный характер слова в музыке.

3.3. Работа над арией, дуэтом, ансамблем, поиск вокальных выразительных средств взаимодействия, оправдания музыкальных нюансов.

4. Сценография и сценическая выразительность

4.1. Особенности сценографии как возможность использования актёрских приспособлений, реквизита, деталей декораций и оправданного существования в сценическом пространстве.

4.2. Смысловой и образный характер мизансцен. Жест и мимика. Законы пространственного взаимодействия с партнёрами. Сценические навыки совмещения сценических действий и вокала. Сценическая вера в предлагаемые обстоятельства. Свобода психофизического существования на сцене. Психологические задачи и характер сценографии.

4.3. Смысловая нагрузка сценического костюма и грима. Психофизическое оправдание использования исторического и современного костюма. Умение накладывать характерный грим с учётом особенностей вокальной мимики. Сценический костюм и грим как важные выразительные средства психологического портрета персонажа.

5. Воплощение замысла спектакля

5.1. Изучение музыкальной драматургии оперы как источника режиссёрского замысла и сценической трактовки образа. Предварительный разбор идеи, сверхзадачи и режиссёрского решения спектакля. Сравнительный анализ музыкально-драматических трактовок спектаклей данной оперы. Интерпретация как смысловое оправдание музыкальной драматургии.

5.2. Изучение специфики музыкальной и сценической выразительности в операх различных жанров (на примере репертуара оперной студии и отрывков из опер, взятых в работу):

- опера – буфф – В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»
- комическая опера – Д. Россини «Севильский цирюльник», Г. Доницетти «Дон Паскуале»
- романтическая опера – Дж. Верди «Травиата»
- музыкальная драма (веристская опера) – П. Масканьи «Сельская честь», Дж. Пуччини «Богема»
- лирическая опера – П.И. Чайковский «Евгений Онегин»
- психологический драматизм русской оперы – П.И. Чайковский «Пиковая дама», С. Рахманинов «Алеко»

5.3. Спектакль как совокупность сценических, музыкальных, вокальных, пластических, речевых задач. Профессиональный и психологический аспект творческой готовности к участию в спектакле. Задачи музыкальных спевков и оркестровых репетиций.

Рекомендуемый к изучению оперный репертуар

- П.И. Чайковский «Евгений Онегин»
- П.И. Чайковский «Пиковая Дама»
- С.В. Рахманинов «Алеко»
- С.С. Прокофьев «Дуэнья»
- Р.К. Щедрин «Не только любовь»
- К.В. Глюк «Орфей и Эвридика»
- Д.-Б. Перголези «Служанка-госпожа»
- Д. Чимароза «Тайный брак»
- О. Николаи «Виндзорские проказницы»
- В.-А. Моцарт «Свадьба Фигаро»
- В.-А. Моцарт «Дон Жуан»
- В.-А. Моцарт «Так поступают все»
- Дж. Россини «Севильский цирюльник»
- Дж. Пуччини «Богема»

Дж. Пуччини «Джанни Скикки»

П. Масканьи «Сельская честь»

Г. Доницетти «Дон Паскуале»

Г. Доницетти «Любовный напиток»

Дж. Верди «Травиата»

К. Орф «Умница»

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. В конце 1,2 и 3 семестров проводится зачёт, в конце 4 семестра – экзамен, в ходе которых выявляется степень подготовленности магистров в соответствии с программой обучения.

Примерные требования к зачётам и экзамену

1 семестр: оценка результатов музыкальной работы над сценами, актами из опер; этюдный метод поиска физических действий в музыке. Показ индивидуальных и групповых музыкальных этюдов. Сдача музыкального материала сцен или актов из опер.

2 семестр: оценка результатов сценической работы над актами из опер с применением метода физических действий системы К.С. Станиславского в поиске и реализации логики сценического существования в музыке. Сценический показ сцен и актов из опер.

3 семестр: сдача оперной партии, оценка работы по созданию музыкально-сценического образа. Участие в спектакле оперной студии.

4 семестр: участие в спектаклях оперной студии.

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 клавиры опер и издания учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

а) Основная литература:

1. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07313-3. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/rabota-aktera-nad-soboy-v-2-ch-chast-1-438046#page/1>

2. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07315-7. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/rabota-aktera-nad-soboy-v-2-ch-chast-2-438056#page/1>

б) Дополнительная литература:

1. Шаляпин, Ф. И. Страницы моей жизни / Ф. И. Шаляпин. — Москва : Издательство Юрайт,

2019. — 206 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05219-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441364>

2. Шаляпин, Ф. И. Страницы моей жизни / Ф. И. Шаляпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05219-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441364>

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

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

Основной целью курса является углубление навыков сценической подготовки и актёрских умений, полученных ранее в оперном классе и оперной студии.

Методология обучения студентов - магистров по принципу действенного анализа музыки предполагает активную самостоятельную работу в области практики и теории исполнительства, изучение дополнительного музыкального материала с использованием его в репетиционной работе.

Обязательным условием самостоятельной работы является целенаправленность, системность и планомерность. Регулярное посещение театров, концертов, выставочных залов помогает осмысленному восприятию современных тенденций сценической выразительности и активизирует процесс воспитания будущего артиста.

Очень важно найти психологические мотивации, уметь раскрепощать свою психофизику, целеустремлённо действовать в процессе репетиции. Сценическая свобода достигается с помощью умения концентрировать внимание на конкретных творческих задачах. Степень заинтересованности в приобретении новых профессиональных навыков – залог продуктивности процесса сценической подготовки.

Необходимо понять значение методологической последовательности творческих задач курса, важность профессиональной дисциплины и творческой инициативы.

Работа со специальной литературой в области искусства, образования и науки, умение пользоваться электронными базами данных в сети Интернета, совершенствование мастерства и

культуры исполнительства в концертных программах и других творческих проектах – важные критерии формирования профессиональных и общекультурных компетенций магистра.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основной целью курса является углубление и расширение практических навыков и теоретических знаний студентов-магистров. Повышение их профессионального уровня.

В занятиях необходимо раскрывать творческие резервы и побуждать студентов к активной созидательной деятельности. Следует обратить особое внимание на организацию самостоятельной работы, которая должна направляться по линии усложнения практических заданий и корректироваться по мере решения студентами творческих задач.

Индивидуальный подход к каждому студенту, оценка его данных, возможностей и уровня подготовки предопределяет содержание и объём практических и теоретических заданий для самостоятельной работы. Результативность проделанной работы важна при оценке профессионального роста студента.

Развитие музыкального мышления и профессиональных умений происходит комплексно в сочетании сценических репетиций, методологического анализа теории актёрского и вокального мастерства, а также познавательных бесед о различных видах искусства, театральных спектаклях, концертах и художественных выставках.

Следует обратить особое внимание на использование в работе нового для студентов оперного материала и расширение познаний в сфере исполнительства и современных тенденций сценической выразительности.

Основополагающим фактором повышения результативности педагогического процесса является создание на репетициях творческой атмосферы доверия, диалогического принципа общения. Важно поощрять творческую инициативу, активное стремление к приобретению новых знаний и умений в области сценической подготовки.

Важным методологическим основанием в работе педагога является концентрированность и содержательность учебного процесса. Поэтому необходимо чётко организовать репетиции, совмещая работу над новым материалом и концертмейстерские занятия, проверку домашних заданий сочетать с проведением репетиций, результаты теоретических бесед проверять практикой и т.д. Чёткая постановка перед студентами конкретных задач, промежуточных этапов и конечных целей организует творческую активность и профессиональную дисциплину.