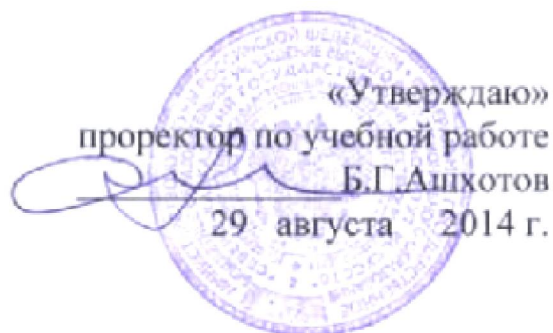

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО Северо-Кавказский государственный институт искусств**

Кафедра вокального искусства и дирижирования

Рабочая программа дисциплины

Сценическая подготовка и режиссура народной песни

Направление подготовки:
53.03.04 (073700) Искусство народного пения
специализация
Сольное народное пение

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная

Нальчик
2014 год

1. Цели освоения дисциплины

Цель – формирование творческих качеств будущих вокалистов в процессе освоения знаний, умений и навыков актерского мастерства, формирования навыка творческой организации всех элементов песенного исполнительства с целью создания гармонически целостного художественного образа.

Задачи:

- ознакомить студентов с основными элементами системы К.С. Станиславского;
- активизировать способность студентов выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- раскрыть значение актерской грамоты для вокалистов;
- научить студентов основам артистической техники;
- научить студентов успешно использовать полученные знания в своей будущей практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Профессиональный цикл. Вариативная часть.

Программа дисциплины связана с содержанием дисциплин, «Сценическая речь», «Музыкальная педагогика и психология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

– способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);

– способность и готовность работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);

– способность и готовность анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);

– способность и готовность к свободному владению литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке; создавать тексты профессионального бназначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7).

– способность и готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории музыкального и других видов искусств (ПК-10).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные элементы системы К.С. Станиславского, о технологии создания художественного образа исполняемого произведения;
- основные теоретические понятия и терминологию курса, принципы разминки и упражнения для развития актерских качеств;

Уметь:

- творчески подходить к созданию образа, органично существовать на сцене, свободно осуществлять простые физические действия на сцене, снимать зажимы, управлять вниманием, памятью, фантазией в условиях выступления, работать в творческом ансамбле

Владеть:

- навыками режиссерского анализа исполняемых произведений

4. Структура и содержание дисциплины Камерное пение

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов.

3-8 семестр

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную Работу студентов и трудоемкость (в часах)			Коды компетенций	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации(по семестрам)
			Аудит	Инд ивид	СРС		
1	Элементы творческого самочувствия	3-4	35		62	ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ПК-10	
2	Работа над сценическим образом	5-6	35		62	ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ПК-10	
3	Режиссура народной песни	7-8		32	62	ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ПК-10	Экзамен
	Итого:		70	32	186		288

Содержание дисциплины.

Практические занятия

Раздел 1. Элементы творческого самочувствия

Тема 1. Освобождение мышц

Мышечная свобода, как предрабочее состояние. Важность мышечного контроля для артиста. Выполнение упражнений на освобождение мышц, координацию, ритмику.

Тема 2. Сценическое внимание

Внимание, как способность полного сосредоточения на объекте действия. Виды внимания. Владение произвольным вниманием, как необходимое условие сценического творчества. Внимание, как основа органического действия, как активный познавательный процесс, осуществляемый с помощью органов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). Выполнение упражнений на развитие сценического внимания.

Тема 3. Творческое воображение

Воображение, как способность создавать в своем представлении новые образы и явления. Умение в своем воображении воздействовать на окружающую сценическую жизнь в целях изменения ее в нужном направлении. Выполнение упражнений на развитие творческого воображения.

Тема 4. Темпо-ритм

Темпо-ритм как выразительное средство сценического искусства. Материальные способы выявления ритма. Ритм как динамическое соотношение целого. Темп как скорость протекания действия. Взаимосвязь темпа и ритма действия. Упражнения на темпо-ритм.

Раздел 2. Работа над сценическим образом

Тема 5. Понятие «действие» и «задача»

Действие – акт человеческого поведения, направленного на достижение цели. Особенности сценического действия, его отличие от действия в жизни. Действие и движение. Действие и чувство. Действие и приспособление. Взаимосвязь физического действия и действия психологического. Составные части действия: оценка, пристройка. Собственно действие (воздействие). Выполнение упражнений.

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства

«Если бы», как начало творчества, предлагаемое обстоятельство, как его развитие. Классификация предлагаемых обстоятельств. Большой, средний,

малый круги обстоятельств. Ведущее предлагаемое обстоятельство. Выполнение упражнений.

Тема 7. Сценическое общение

Общение как основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Общение как воздействий и противодействий. Особенности органического общения: подлинное восприятие окружающей жизни; изменение своего поведения в зависимости от поведения партнера; сиюминутность восприятия; рождение мыслей, принятие решений здесь и сейчас. Неразрывность всех элементов в подлинном общении. Выполнение упражнений.

Тема 8. Характерность

Характер как совокупность индивидуальных качеств человека. Классификация характерности. Внутренняя и внешняя характерность. Формы выражения характерности.

Раздел 3. Режиссура народной песни

Тема 8. Драматургия концертного номера

Концертный номер как законченный художественный образ. Индивидуальность исполнителя. Композиционное построение номера. Тема номера.

Тема 9. Технология работы над концертным номером

Использование специфических выразительных средств. Необходимость репетиционной работы с исполнителем. Значение актерской подготовки исполнителя.

Тема 10. Режиссерская экспликация номера

Произвольная форма экспликации. Содержание экспликации.

5. Образовательные технологии

Главной формой учебной и воспитательной работы является практические занятия в классе.

Студент за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности.

Организация учебной и воспитательной работы предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Для оценки полноты и прочности приобретенных знаний и навыков осуществляются следующие формы контроля:

- Текущие – творческие показы на уроках
- По окончании курса – экзамен – выставляется на основании текущего учета знаний и выполнения практической работы (режиссерская экспликация песни)

Вопросы к экзамену

1. Художественный образ и его элементы
2. Основные положения системы К.С. Станиславского
3. Мышечная свобода как условие творческого процесса
4. Сценическое внимание
5. Значение творческого воображения в искусстве исполнителя
6. Предлагаемые обстоятельства как основа работы воображения
7. Память физических действий как один из важнейших элементов системы
8. Темпо-ритм действия, его значение в творческом процессе
9. Особенности сценического общения
10. Характерность. Виды характерности.

Творческие задания

1. Наблюдение за животными, людьми, выявление характерных признаков
2. Показ этюда «животные»
3. Показ этюда на память физических действий
4. Исполнение «монолога» неодушевленного предмета
5. Показ этюда на предлагаемые обстоятельства
6. Показ этюда на характерность
7. Экспликация песни

Студенты, изучающие курс «Сценическая подготовка и режиссура народной песни» должны систематически заниматься самостоятельной работой.

Самостоятельная работа студента делится на следующие виды:

1. *Выполнение творческих заданий.*

Творческие задания по актерскому мастерству основываются на наблюдении. Объектами наблюдения могут и должны быть как животные, так и люди, их самочувствие в разных ситуациях, их поведение в предлагаемых обстоятельствах, характерные особенности. На основе этих наблюдений сочиняются этюды, которые показываются на занятиях и обсуждаются, анализируются. Этюды строятся по законам композиции. Элементы композиции: экспозиция (вступление), завязка (начало конфликта), развитие действия, кульминация (наивысшая точка конфликта), развязка (завершение конфликта), финал (завершение этюда).

2. Посещение спектаклей, концертов и выполнение устного и письменного анализа на просмотренный материал.

3. Выполнение режиссерской экспликации песни.

Разработка режиссерской экспликации не закономерно является необходимым инструментом (и одновременно – результатом) начального этапа работы постановщика над произведением. Экспликация пишется в произвольной форме и носит ярко выраженный индивидуальный характер. Экспликация может включать в себя заметки и размышления по поводу произведения, сведения о ее сценической истории; анализ – действенный, лингвистический, сюжетный и т.п.; рисунки, чертежи, наброски костюмов, мизансцен и т.п.;

4. Подготовка к экзамену важная и неотъемлемая часть самостоятельной работы студента. Подготовка идет непосредственно в ходе изучения курса «Сценическая подготовка и режиссура народной песни». Подготовка к зачету делится на следующие компоненты:

а) работа с учебной и методической литературой, которую в течение семестра рекомендует преподаватель

б) выполнение и защита творческих заданий;

в) участие в консультациях.

Оценочная шкала:

Оценка «5» (отлично) - Студент обнаруживает знания, в полной степени, отвечающие предъявляемым к ответу требованиям. Уверенно демонстрирует приобретенные навыки и отвечает на все вопросы преподавателя, в том числе и дополнительные; обнаруживает знания, полученные при изучении не только учебной, но и монографической литературы, а также владеет специальной терминологией и профессиональной эрудицией. По форме ответ и выполнение творческого задания должен излагаться уверенно, логически стройно и грамотно, технически верно.

Оценка «4» (хорошо) - Студент обнаруживает знания, отвечающие предъявляемым к ответу требованиям, но отвечает не на все дополнительные вопросы преподавателя. По форме ответ и выполнение творческого задания должен излагаться уверенно, логически стройно и грамотно, технически верно.

Оценка «3» (удовлетворительно) - Студент обнаруживает знания, не в полной степени, отвечающие предъявляемым к ответу требованиям.

Оценка «2» (не удовлетворительно) выставляется за отсутствие знаний по данной дисциплине

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава. – М., 1973.
2. Ершов, П.М. Технология актерского искусства / П.М. Ершов. – М., 1992
3. Кристи, Г.А. Воспитание актера школы Станиславского / Г.А. Кристи. – М., 1978.
4. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера: Учеб. пособие для театральных вузов и институтов искусств / А.Б. Немеровский. – М., 1988.
5. Станиславский, К.С. Работа актера над собой /* К.С. Станиславский. – М., 1985.

б) дополнительная литература:

1. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – СПб., 2006
2. Чехов, М.А. Об искусстве актера / М.А. Чехов. – М., 1995.
3. Горчаков, Н.М. К.С. Станиславский о работе с актером / Н.М. Горчаков. – М., 1961.
4. Топорков, В.О. О технике актера / В.О. Топорков. – М., 1958.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

<http://imslp.org/>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.notomania.ru/>

<http://roisman.narod.ru/>

<http://www/musiccritics.ru/>

<http://music-page.narod.ru/>

<http://early-music.narod.ru/>

<http://www.elibrary.ru/>

<http://www.free-scores.com/>

<http://henseltlibrary.wordpress.com/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория «Актерского мастерства и режиссуры» с оборудованной сценической площадкой, доской, фортепиано.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической), специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 53.03.04 (073700) Искусство народного пения, профиль подготовки Сольное народное пение.

Протокол № 1

От «27» августа 2014 г.

Зав.кафедрой _____ Гасташева Н.К.

Разработчик: _____ Гуртуева Л.Э.

Эксперт: _____ Гасташева Н.К.