

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

 / В. Х. Шарипов
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

МДК01.04 Сценическая подготовка

специальность 53.02.04 Вокальное искусство

Квалификация выпускника - Артист-вокалист, преподаватель

Форма обучения - очная

г. Нальчик , 2023г

Рабочая программа «Сценическая подготовка» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности
53.02.04 Вокальное искусство

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик: преподаватель ККИ СКГИИ Хаширова М.А.

Эксперт: преподаватель ККИ СКГИИ Долова Э.Р.

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована на заседании ПЦК
53.02.04 Вокальное искусство

Протокол № 1 от «28» августа 2023г

Председатель ПЦК

Даурова И.С

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Сценическая подготовка»	Стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	-10
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	-12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	-30

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Сценическая подготовка **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА.**

Целью курса является: способствование целенаправленному овладению студентами основами сценической подготовки, и постоянному его совершенствованию в практике, созданию музыкально-сценического образа и подготовки концертных программ.

Задачами курса являются:

- изучение основы вокально-сценического исполнительства;
- песня как законченное драматическое произведения;
- изучение законов сцены;
- изучение законов сцены;
- ознакомление с этикой поведения на сцене;
- научит будущего артиста к подготовке концертных программ.

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины и её разделов студент должен в зачётной форме продемонстрировать:

- показ музыкально-сценического отрывка;
- умение создать на сцене музыкально-сценический образ;
- знание правил подготовки концертных программ;
- показ концертного номера как творческого самовыражения актёра;

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

Совершенствование и синтез навыков, полученных на занятиях по дисциплине «Сценическая подготовка» артиста хора, имеет определённое место в учебном процесс в созданий музыкально- сценического образа, и раскрытия характерных особенностей.

- гармоничное единство внутренней и внешней техники;
- исправление походки и осанки;
- развитие гибкости и подвижности тела;

- развитие рече-двигательной и вокально-двигательной координаций, в подготовке концертных программ.

Требования к уровню усвоения содержания курса:

В результате освоения дисциплины и её разделов студент должен в зачётной форме продемонстрировать:

- показ музыкально-сценического отрывка;
- умение создать на сцене музыкально-сценический образ;
- знание правил подготовки концертных программ;
- показ концертного номера как творческого самовыражения актёра;
- владение рече - двигательной и вокально-двигательной координацией.

Артист, должен обладать **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

. Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями,

1. Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных произведений среднего уровня трудности;
самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с программными требованиями;
чтения многострочных хоровых партитур;
ведения учебно-репетиционной работы;
применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными произведениями;
аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в соответствии с программными требованиями);
актерской работы на сценической площадке в учебных постановках;

Уметь:

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с сольными программами;
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
применять теоретические знания в исполнительской практике;
пользоваться специальной литературой;
слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;
организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов;
самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с программными требованиями);
использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественной цели в работе над исполнительским репертуаром;
использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях;

Знать:

сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров средней сложности;
художественно-исполнительские возможности голосов;
особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания;

основные этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства;

профессиональную терминологию;

ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров;

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле;

особенности работы в качестве артиста- вокалиста в составе хора и ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля;

исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с программными требованиями);

специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано;

выразительные и технические возможности фортепиано;

основы сценической речи и сценического движения.

Методические рекомендации по проведению аудиторных занятий

Артист должен владеть комплексом навыков, необходимых для драматического воплощения музыкальных произведений. Владеть основами актёрского мастерства, сценического движения, речевой выразительностью, обладать необходимыми навыками. При подготовке концертных программ быть подготовленным к творческой работе и применять полученные навыки и знания на практике.

ОБЪЁМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЁТНОСТИ

Объем курса

1. Общий бюджет времени (час.)	117
2. Аудиторные занятия (час.)	78
3. Самостоятельная работа	39
3. Формы контроля знаний	8-зачёт, 4-контр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно- методический план

№	Наименование тем	Трудоёмкость	Часов с препод.
1.	Песня как законченное драматическое произведение. Зримая песня. Народные песни. Разножанровость. Романсы. Музыкально – сценические этюды.		10
2.	Отрывки из музыкальной драматургии. Работа над музыкальным образом		10
3.	Музыкальная и ритмическая организованность пластического и словесного рисунка роли. «Я» в предлагаемых обстоятельствах автора		10
4.	Репетиция отрывков. Показ отрывков в костюмах с музыкой и декорациями.		10
5.	Правила поведения на сцене		10
6.	Ведущий концертной программы		10
7.	Подготовка концертных, эстрадных и классических программ. Разнообразные формы праздничного действия.		10
8.	Концерт народного творчества		10
9.	Моноспектакль.		10
10.	Ревю – Феерия, Камерное Ревю.		10
11.	Детский концерт.		10
12.	Ведущий и конферансье		10
13.	Номер - основа концерта.		10
14.	Работа над ролью в дипломном музыкальном спектакле.		12
	Итого:	142	142

**СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ
ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ПРОГРАММНЫЙ МИНИМУМ, ЗАЧЁТНО -
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРИЁМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ).**

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)
2курс	4	117	ПК-1; ПК-4; ПК-3	Зачет
4 курс	8		ПК-2; ПК-3; ПК-7	Контрольный урок

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.

Вся система обучения по данной программе строится на убеждении, что освоить данный курс может любой учащийся, независимо от его индивидуальных особенностей и характеристик, но с обязательным их учетом. Раскрыть творческий потенциал каждого ребенка и продемонстрировать ему возможности активного использования всего богатства театрального искусства - вот главная цель обучения.

Исходя из этих принципов, а также из целей и задач программы обучения сценическому движению в театра - студии создаются авторские методические разработки для каждого этапа обучения, придумываются игры, этюды, игровые ситуации и задания, собирается материал для движенческих миниатюр.

Во время занятий постоянно вводятся элементы игры и импровизации, для того чтобы дети могли раскрепоститься, проявить себя, творчески реализовать свое настроение и ощущения момента.

Принцип последовательности является одним из основных в обучении сценическому движению. Обучение строится "от простого к сложному", "от отдельных элементов к комбинациям и схемам". По ходу усвоения ребятами простых двигательных навыков, в процессе занятий вводятся комбинации, состоящие из элементов различных уровней сложности с постепенным увеличением скорости их выполнения.

Системность преподавания, использование разнообразных форм работы с детьми, является важным компонентом педагогического процесса.

При освоении нового материала, педагог постоянно опирается на уже полученные и закрепленные двигательные навыки и знания.

Важным моментом методики обучения по программе сценического движения является упор на активное взаимодействие и совместную деятельность. Взаимодействие в процессе обучения может осуществляться на занятиях и на выступлениях на уровне групповой работы, партнерской парной работы, на уровне "педагог-ученик", на уровне "педагог-родители-дети", на уровне "выступающие - зрители". При этом совместная деятельность может быть как творческой (совместной придумывание, поиск материала, обсуждение вариантов сценического воплощения идеи), так и пластической, и игровой.

Подобный акцент позволяет, как достичь лучших результатов в рамках индивидуальной творческой деятельности, так и является неотъемлемой частью общих коммуникативных способностей, обеспечивающих социальную адаптированность ребенка в социуме.

На начальном этапе обучения принципиальное внимание уделяется игровой деятельности, что позволит в непринужденной форме усвоить материал, данный на уроке, снять напряжение, создать благоприятный психологический климат в группе.

К организации игровой деятельности предъявляются особые требования: доброжелательность отношения к играм детей; исключение всякого принуждения в руководстве игрой; знание основных приемов руководства игрой и умение их применять в зависимости от возраста и игровой обстановки.

Опираясь на представления о том, что основой плодотворной работы педагога является создание благоприятного психологического климата в группе, необходимо назвать специфические педагогические требования, предъявляемые к схеме построения занятия по сценическому движению в театральном коллективе и его содержанию:

- занятия проводятся энергично, в четком ритме, поддерживается позитивный эмоциональный настрой;
- объяснение движений делается в ясной и доступной форме, однако, с употреблением принятой терминологии;
- педагог не только объясняет детям то или иное упражнение, фразу (текстовую или танцевальную), или принцип движения тела или голоса, но и комментирует его составные элементы, а также показывает, иллюстрируя принципы его выполнения;
- пластические комбинации составляются с учетом возрастных характеристик и уровня способностей детей, чтобы не перегружать их чересчур сложными заданиями и, в то же время, не облегчать доступные упражнения;
- внимательно наблюдая за исполнением того или иного задания, педагог предупреждает и исправляет ошибки не только всей группы, но и каждого ребенка в отдельности.

На каждом уровне обучения для детей вводятся творческие задания. Ученики придумывают как отдельные движения и комбинации, так и способы взаимодействия внутри предлагаемых обстоятельств. Педагог помогает и подсказывает, как сделать результат лучше, отмечая хорошие находки и фантазию детей. Это способствует раскрытию творческого потенциала и самореализации воспитанников.

Пройдя первый этап обучения, дети готовы в полной мере приступить к театральной деятельности и участвовать в творческом процессе, в придумывании и исполнении пластических постановок на основе изученных элементов и принципов движения, танца и танцевальной импровизации.

Каждый уровень обучения отмечается сценической практикой воспитанников, в рамках которой они демонстрируют полученные знания и навыки.

На занятиях используются следующие методические приемы, позволяющие эффективно реализовывать цели и задачи программы:

1. Метод беседы, когда педагог словами объясняет принципы и критерии правильного исполнения.

2. Метод обсуждения, когда в процессе диалога воспитанники приходят к единому мнению.

3. Метод психологического воздействия, основой которого является тактика одобрения и похвалы.

4. Метод физического воздействия. Исправление специфических ошибок педагогом, оказывая мягкое физическое воздействие на тело ребенка (педагог ставит в правильное положение неверно открытую ногу или руку и т. д.).

5. Метод обращения к личному примеру. Педагог показывает, как нужно исправить тот или иной недочет, правильно выполнив это упражнение и указав на характерные ошибки.

Также в работе с детьми педагогом используются следующие методы:

- сообщение, объяснение, стимулирование, поощрение, внушение, убеждение, ситуация успеха, метод самостоятельной работы. Важно активно использовать в процессе занятия и метод шутки, утрирования, который позволяет не только разрядить обстановку, снять напряжение, развеселить малышей, но и акцентирует их внимание на правильности или ошибочности выполнения того или иного элемента. Применение этого метода, однако, должно быть исключительно безличностным, чтобы не нанести психологического вреда никому из воспитанников.

Формами постоянной воспитательной работы являются беседы на нравственно-этические, культурные и творческие темы. Большое внимание уделяется формированию дружеских отношений и взаимовыручки в студенческом коллективе. Постоянно осуществляется индивидуально-личностный подход.

Педагог постоянно общается как с каждым ребенком, отмечая его успехи и поддерживая его интерес к театру, так и с родителями воспитанников, раскрывая перед ними таланты и возможности их детей, а

также опираясь на их помощь и поддержку в ходе педагогического процесса. Кроме собственно обучающих занятий, к формам обучающей деятельности относятся также проводимые в течение учебного года открытые занятия, репетиционная деятельность, концертная деятельность, показательные выступления, участие в фестивалях и конкурсах. По каждому разделу организовываются итоговые занятия, даются открытые просмотры, а также проводятся собеседования по пройденным темам.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.

В наличии имеются:

Стол, стулья, шкаф для методической литературы и пособий,
Музыкальный центр, пианино, аудиокассеты и аудиодиски с различными записями, ширма, занавеси, спортивные оборудования для различного вида занятий, мини- батуты, велотренажеры, гимнастическая скамейка, ноутбук, проектор,

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

Тема 1.

Песня как законченное драматическое произведение

Зримая песня, народные песни, разножанровость , романсы.

Перед нами лежит текст песни, мелодия нам знакома. С чего начинать?

Постановка предполагает в своей первооснове её идейно-тематический анализ. Текст- раскрывает содержание, музыка основа сценическо-пластического решения песни. Песня это законченное драматургическое произведение. Наша задача создать непрерывную киноленту видения песни.

Отталкиваемся от темы и идеи песни. Чем конкретнее тема, тем богаче

мысль идея, чем она разностороннее, тем интереснее замысел. Отсутствие замысла приводит к плену слова и возникает лежащая мизансцена. Важно определить сегодняшний взгляд на проблему, которая поднимается в песне.

Мы создаём определённую ситуацию на сцене, оправдывая возникновение песни, тем самым устанавливается контакт с залом.

Методические рекомендации

Например: «Зримая песня» - инсценировка песни, как вид сценического представления, имеет свои законы и строго определённые принципы.

«Зримая песня» учить мыслить пластическими образами, умение ориентироваться в сценическом пространстве и находить зримое выражение музыкально – эмоциональному строю произведения. Что значит сделать песню зримой? Значит, создать на материале песни маленький спектакль.

Здесь мы песню слышим, и видим. Это значительно усиливает эмоциональное впечатление, с помощью глаза артиста, мимики, жеста, мизансцен.

Возникает синтез музыки, вокала и актёрского мастерства. Если музыкальное произведение воплотить в ярком, интересном рисунке, найти интересное решение, применив разнообразные средства сценической выразительности (сценография, свет), то силой впечатления повысится. В хорошей поэтической строке заложено образное видение, а удачная музыка вызывает гамму эмоций.

Тема 2

Отрывки из музыкальной драматургии.

Работа над музыкальным образом. Фантазирование роли.

Активная деятельность фантазии. Продуктивная деятельность по сочинению жизненных обстоятельств, предусмотренных фабулой пьесы. Как мысленно ставить себя в качестве данного персонажа. Что сделал бы будучи действующим лицом.

Изучение характера своего героя - его действий, поведения, поступков, в различных обстоятельствах.

Фантазирование о прошлом героя с целью создания его биографии.

Сохранение нафантазированной биографии в сознании актера (в его памяти, в его воображении) как его собственной биографии.

Роль фантазии над работой актера по органическому перевоплощению в образ. Фантазирование актера в направлении сверхзадачи и сквозного действия роли. Продумывание целого ряда дополнительных обстоятельств: походка, ритм и темп шагов, выражение лица, характер движений, как он относится к людям, как воспринимает место действия и т.п.

Тема 3

Музыкальная и ритмическая организованность пластического и словесного рисунка роли.

«Я» в предлагаемых обстоятельствах автора.

Фантазирование о роли

Активная деятельность фантазии. Продуктивная деятельность по сочинению жизненных обстоятельств, предусмотренных фабулой пьесы. Как мысленно ставить себя в качестве данного персонажа. Что сделал бы будучи действующим лицом.

Изучение характера своего героя - его действий, поведения, поступков в различных обстоятельствах.

Фантазирование о прошлом героя с целью создания его биографии.

Сохранение нафантазированной биографии в сознании актера (в его памяти, в его воображении) как его собственной биографии.

Роль фантазии над работой актера по органическому перевоплощению в образ. Фантазирование актера в направлении сверхзадачи и сквозного действия роли. Продумывание целого ряда дополнительных обстоятельств: походка, ритм и темп шагов, выражение лица, характер движений, как он относится к людям, как воспринимает место действия и т.п.

Тема 4

Репетиция отрывков. Показ отрывков в костюмах с музыкой и декорациями.

Репетиция отрывков

Организация репетиционного процесса. Поиск выразительности сценического поведения, продиктованный внутренним душевным рисунком роли. Сопоставление графики репетиции отрывков. Овладение перспективой роли в соответствии со сквозным действием и сверхзадачей.

Методические рекомендации

Сценическая практика. Студент также знакомится с нормами поведения: во время репетиционного процесса, правилами пользования гримоуборной техникой сцены.

Владение сценическим действием в условиях публичного творчества, сохранение органики существования при актерском контроле зрительских реакций.

Прогон отрывков в костюмах с музыкой и световым оформлением.

Тема 5

Правила поведения на сцене и за кулисами

Существует ряд правил поведения на сцене:

1. Правила пожарной безопасности. На сцене и за кулисами строго воспрещено курить и пользоваться открытым огнём
2. Чистота. После вашего пребывания на сцене она должна оставаться такой же чистой, как и до него
3. Правило уважения сцены. После того, как появился зритель в зале, прекращаются любые передвижения по сцене. С появлением зрителя вы становитесь артистами и должны строго хранить тайнство сцены.
4. Дисциплина, порядок выхода на сцену во время игры.
5. Правило корректности помогать друг другу.

Методические рекомендаций

Все мелочи на сцене имеют важное значение например:

- Спиной в зрительный зал стоять нельзя, небрежности неопрятности сцена не любит;
- Трогать кулисы занавес во время представлений нельзя;
- Сцена имеет три плана задний, средний, передний это всё надо учитывать, в подготовке концертных программ.

Тема 6

Ведущий концертных программ.

Ведущий должен выйти спокойно и просто, но не развязано. Нужно красиво ходить, но не расставлять широко ноги, стараться ставить их по одной прямой с носками, вывернутыми врозь. Если сцена велика, то можно для объявления номера не выходить к центру.

Актер общается с публикой, выражая свое эмоциональное состояние.

Не имея внутреннего видения на произведение и личного отношения к нему, актер не сможет увлечь зрителя произведением и возбудить интересы к себе.

Так же в театрализованном представлении важную роль играет:

ВЕДУЩИЙ.

Он должен быть:

- с четкой позицией;
- глубокая убежденность и принципиальность;
- знание проблемы;
- широкая эрудиция;
- умение выступать и управлять аудиторией;
- умение поддерживать дискуссионный тонус;

Ведущий конкурсно – игровой программы:

- управление вниманием зрителей;
- взаимодействие со зрителями;
- «не зритель плохой, а это ведущий не смог с ним справиться»;
- не поддаваться настроению зрителей;

- не спорить со зрителем;
- изучить зал до начала программы;

ЭМОЦИОНАЛЬНО – ОБРАЗНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ:

- дикционная четкость;
- голосовая выразительность;
- орфоэпическая выразительность;
- логическая выразительность речи;

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ – передача своих эмоций.

ВНУТРЕННИЕ ВИДЕНИЯ – та картина, которая рисуется на внутреннем экране нашего воображения, не прекращаясь.

Видения зрителя от рассказчика передаются не столько словами, сколько интонацией. Важно, чтобы видения были преувеличены, т.е. фантазировать надо то, что поражает. Видения должны быть конкретными.

Тема 7

Подготовка концертных, эстрадных и классических программ.

Разнообразные формы праздничного действия.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА (КП) – одна из наиболее распространенных разновидностей эстрадного зрелища. При постановке КП («сборный концерт») необходимо установление точной, оправданной по жанрам очередности и смены номеров. В КП нужно обратить внимание на роль конференсье, несущего на себе основную сюжетную и идейную нагрузку. Поэтому создание репертуара, а также «размещение» репертуара по всему концерту, «подача» номеров, нахождение кульминации конференса, соответствующей кульминации КП в целом должно находиться в центре внимания режиссера, ставящего КП.

Тема 8

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – построен на подлинно фольклорной основе. Имеет большое значение в эстетическом воспитании трудящихся в борьбе с проникновением на эстраду чуждых нашему искусству влияний. В связи с этим не следует забывать, что современная тематика в эстрадном репертуаре, основанная на развитии фольклорных традиций должна занимать достойное местонахождение органичного сочетания разных народных жанров с сегодняшними средствами выразительности, с решением современной темы – трудная и увлекательная задача для режиссера.

Тема 9

МОНОСПЕКТАКЛЬ

МОНОСПЕКТАКЛЬ – всю программу ведет один актер. Это может быть исполнение классика или произведение современного автора, занимающего 2 отделения, стихотворений одного или нескольких поэтов, цикла рассказов, объединенных общей темой, композицией из произведений одного или нескольких авторов. Творческое решение моноспектаклей чрезвычайно трудная и интересная задача для режиссера эстрады.

Тема 10

Ревю-феерия, камерное ревю

РЕВЮ-ФЕЕРИЯ, КАМЕРНОЕ РЕВЮ– принцип построения ревю, т.е. обзора на определенную тему, его сюжет, его «ход», логика подачи номеров различных жанров, возможности соединения патетического и комического – все это является предметом подробного изучения.

Тема 11

Детский концерт

ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ – представление для детей. К. С. Станиславский называл детей самыми благородными, отзывчивыми зрителями. Эстрадное представление для детей надо рассматривать, как одну из педагогических форм, поэтому следует точно дифференцировать возрастные группы детской аудитории, учитывать разницу восприятия. Режиссер эстрады должен

уделить особое внимание конферансу представления. Вопрос о репертуаре тоже очень важен для детской аудитории.

Тема 12.

Конферансье.

КОНФЕРАНСЬЕ – (франц. «докладчик», «лектор») – артист эстрады, объявляющий номера и выступающий перед публикой между номерами эстрадного концерта.

Поведение конферансье на сцене и текст его реплик носит обычно комедийный характер. Он комментирует отдельные номера. Он должен до выхода артиста на сцену подготовить аудиторию к номеру, помочь ей лучше понять и оценить исполнение, создать в зале благожелательный настрой к нему, добиться, чтобы каждый номер имел свой успех. И не просто подать номер максимально ярко и одинаково выгодно преподнести, как прославленного артиста, так и дебютанта – а установить со зрителем контакт.

Атмосфера непринужденного общения и доверия помогает конферансье. Предстать перед зрителем не только посланником актера, но и радушным хозяином концерта. Именно от конферансье зависит возникновение душевной, непринужденной обстановки, без которой не может существовать эстрадный концерт.

КОНФЕРАНС – искусство редкое, не имеющее аналогов в других видах сценических искусств.

НАЗНАЧЕНИЕ КОНФЕРАНСА:

- 1). Объединить разрозненные, разнохарактерные номера программы в единое целое.
- 2). Помочь аудитории понять и оценить исполнение отдельных номеров.
- 3). Установить живое общение между артистами и зрительным залом.
- 4). Дать между номерами необходимую разрядку вниманию зрителя.
- 5). Заполнять паузы, которые возникают на протяжении концерта.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНФЕРАНСА:

1. вступление.
2. деловые анонсы.
3. шутки, репризы.
4. собственный номер.
5. окончание концерта и концерта.

Ведение концерта осуществляется либо в игровой манере, когда ведущий пользуется намеченными заранее и доступными ему театральными средствами. Либо в манере «академической», которая требует от ведущего не только внятного объявления номеров.

От ведущего требуется наличие хороших речевых и внешних данных, общей культуры, умение держаться на сцене, а также грамотное построение объявления номеров.

Кроме информации о концертных номерах зритель ждет от конференсье шуток. Особенно важным качеством для конференсье является вкус и чувство меры. Любая шутка, произнесенная с нажимом, грубо становится не смешной, а вызывает раздражение зрит. зала.

ЗАКОНЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНФЕРАНСА:

Порядок оглашения фамилий авторов и исполнителей, а также названия может быть любой, но зависит от конкретных обстоятельств каждого концерта.

Если вы ведете тематический концерт, посвященный творчеству какого-либо известного человека, то, как правило, первым должно произноситься название произведения, либо имя заранее известно на афише, а исполнителю принадлежит роль хоть и важная, но не основная, и один исполнитель будет сменен на другого, тематика концерта от этого не измениться.

Если среди участников смешанного концерта есть известные исполнители, то конференсье должен перед выходом этого актера, сначала

представить его, а лишь после приветственных аплодисментов, назвать содержание номера.

Когда исполняется поп-произведение, упоминание которого уже само по себе способно вызвать у зрит. зала аплодисменты, при объявлении этого номера следует название произведения оставить на конец, чтобы не «утопить» актера в шумном зале.

Паузы в концертах обычно возникают случайно, но есть и «запрограммированные» паузы. Если актер, после его объявления не сразу появляется на сцене, возникает та самая «пауза – накладка», которая оставляет в зрит. зале неприятный осадок. Есть паузы другого рода – «сознательные» - если надо зрит. зал перестроить с одного вида искусства на другой. Здесь не следует спешить с объявлением номера. Зрит. зал должен «уложить» в своем воображении те образы, мысли и чувства, которые только что возникли у них. Бывает и «вынужденная пауза» (не успел переодеться).

Возникает ситуация, при которой надо потянуть концерт. В этом случае выход ведущего для объявления номера будет в спокойном ритме. Паузы между номерами не должны вызывать чувство заминки и оплошности. Когда программа концерта велика, следует «поджать» за счет конференса.

Тема 13

Номер основа концерта

НОМЕР – это отдельно завершенное композиционно уравновешенное во всех частях сценическое произведение со своей завязкой, кульминацией и развязкой.

ДЛЯ ЭСТРАДНОГО НОМЕРА ХАРАКТЕРНО:

- 1). Четкая композиция: заманчивая завязка, острая кульминация, неожиданный финал.
- 2). Отточенная внешняя форма.
- 3). Лаконизм.

4). Зрелищность: требует использования специфических выразительных средств, особой сценографии, ярких костюмов, реквизита, четкого и стремительного ритма, изобразительных мизансцен.

ОСОБЕННОСТИ:

I. КРАТКОВРЕМЕННОСТЬ, т.к. концерт складывается из множества номеров, поэтому:

- Должны сразу завладеть вниманием зрителя, не должны иметь долгой завязки;

- Действие развивается стремительно;

- От исполнителей требуется максимальная концентрация действия, парадоксальность;

- Актер должен сразу завладеть вниманием публики;

- Характер героя должен быть сразу понятен;

- Номер должен быть рассчитан на мгновенную реакцию зала;

II. ЗРИТЕЛЬ – партнер актера, общение с залом посредственное, зритель лишь сопереживает действующим лицам.

- С первого момента актер устанавливает контакт со зрителем.

Улучшение восприятия номера помогает созданию успеха у зрителя, т.к. жанры номеров постоянно меняются;

- Актер оценивает своих героев вместе со зрителем

III. ИСПОЛНИТЕЛЬ – основа номера, конкретный человек со своей неповторимой индивидуальностью.

- Один и тот же номер в исполнении разных актеров приобретает собственное звучание;

- Номер – это творческое самовыражение актера;

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Самостоятельная подготовка к репетициям.

Актеру нельзя начинать домашнюю работу над ролью, если в процессе коллективных репетиций за столом не раскрыто вместе с режиссером и другими актерами идейное содержание пьесы, не определена сверхзадача будущего спектакля, не понято идейно-художественное значение данной роли в системе образов пьесы.

Чтобы подготовиться к репетициям, иначе говоря, актер должен ясно и четко ответить себе самому на вопрос: ради чего он будет играть данную роль в данном спектакле? - то есть определить свою актерскую сверхзадачу.

б) Программные требования обучения получают детальную разработку в репетиционном процессе и закрепляются в сценической практике студента.

Кроме того, в течение года будущий актер знакомится с распространенными способами и режимами репетиционного процесса в театрах, со спецификой актерской работы на телевидении, на радио, в музыкальном театре.

В процессе работы над ролью в дипломном спектакле студент приобретает новые работы с постановочным коллективом - режиссером, хореографом, постановщиком трюков, композитором и т.д. В этот же период он более детально знакомится с работой цехов театра, участвует в изготовлении сценического костюма, необходимого реквизита, бутафории и т.д.

Студент должен научиться оставаться органичным в самых разных способах актерского существования в роли, владеть различной жанровой природой чувств, логику действенного поведения своего персонажа подчинять образному целому спектакля, а стиль актерского исполнения приводить в соответствие стилю и стилистике автора.

Прокат дипломных спектаклей вырабатывает у студента умение сохраняя, органику действия играемой роли в многократно идущем спектакле.

Показ дипломного спектакля.

Рекомендуемая литература.

1. Станиславский К. С. «Моя жизнь в искусстве» (8 томов).
2. Рудницкий «Режиссер Мейерхольд».
3. Генкин Д. М. «Массовые праздники».
4. Клитин С. С. «Эстрада» (проблемы, теории, истории и методики).
5. Рубб А. «Теория и практика эстрадной режиссуры» М., 1994 г.
6. Товстоногов Г. «Зеркало сцены» 2 части.
7. Шароев И. Г. «Режиссура эстрады и массовых представлений».
8. Абалкин Н. А. «Факел Охлопкова» Изд-во «Современная Россия» М., 1972 г.
9. Савкова З. В. «Искусство литературной композиции» М., 1985 г.
10. Вершковский Э. «Режиссура массовых клубных представлений: Учебное пособие» – М.: ЛГИК, 1981г.
11. Туманов Н. М. «Режиссура массового праздника и театрализованного концерта».
12. Чечетин «Основы драматургии театрализованных представлений», «Просвещение» М., 1981 г.
13. Н. Горчаков - «Режиссерские уроки Станиславского»
14. М. Местечкин - «В театре и в цирке»
15. Малая цирковая энциклопедия
16. Ю. Дмитриев - «Прекрасное искусство»
17. С. Эйзенштейн - 5 томов собраний сочинений
18. А. Таиров - «Записки режиссера»
19. З. Гуревич - «Жанры цирка»
20. С. Юткевич - «Контрапункт режиссера»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И ЛИТЕРАТУРЫ.

1. А. Эфрос - «Профессия: режиссер»
2. Д. Дидро - «Парадокс об актере»
3. Е. Кузнецов «Цирк»

4. «Искусство клоунады» под редакцией М.Когана.
5. Кузнецов Е. «Из прошлого русской эстрады»
6. Тихвинская Л.И. «Кабаре и театры миниатюр в России»
7. Тихвинская «Летучая мышь»
8. Эфрос Н. Театр- кабаре «Летучая мышь»
9. Кугель А.Р. «Русские народные гулянья»
10. Ардов В «Разговорные жанры на эстраде и цирка»
11. Шапировский Э. «Конферанс и конферансье»
12. Алексеев А. «Серьезное и смешное»
13. Дмитриев Ю . «Театры миниатюр»
14. Уварова Е. «Эстрадный театр: миниатюры обозрения, мюзик-холлы»
15. Гершуни Е. «Рассказываю об эстраде»
16. Станишевский Ю. «Номер и его подача»
17. Славский Р. « Искусство пантомимы»
18. Пасси И « Хитрости пародии»
19. Смиронов – Сокольский Н. «Сорок пять лет на эстраде»
20. Тривас М. «Секреты репризы»

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоенные умения усвоенные знания	Показатели оценки результата	Форма контроля и оценивания
Умения; У.1. Профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с сольными программами.	Стараются овладевать собой профессионально и психофизически в процессе репетиционной и концертной работы с сольными программами.	Сольное исполнение программы
У.2. использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике.	Используют слуховой контроль для управления процессом исполнения; применяют теоретические знания в исполнительской практике.	Академический концерт
У.3. Слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей.	Слышат все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей.	Сольное исполнение программы
У.4 Пользование в исполнительской практике специальной литературой.	Пользуются специальной литературой и нотами.	Экзамен
У.5. Согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле	Согласовывают исполнительские намерения и находят совместные художественные решения при работе в ансамбле	Академический концерт

У.6.Организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с программными требованиями)	Организовывают репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; самостоятельно работают над исполнительским репертуаром (в соответствии с программными требованиями)	Контрольный урок
У.7.Использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественной цели в работе над исполнительским репертуаром.	использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественной цели в работе над исполнительским репертуаром.	Академический концерт
У.8.Использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях.	Используют навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях.	Академический концерт
3.1. Сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров средней сложности.	Знают сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров средней сложности.	Сольное исполнение программы
3.2. Художественно-исполнительские возможности голосов.	Знают художественно-исполнительские возможности голосов.	Экзамен
3.3. Особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания.	Знают особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания.	Академический концерт

3.4. Основные этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства.	Знают основные этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства.	Экзамен
3.5. Профессиональную терминологию.	Изучают и знают профессиональную терминологию	Контрольный урок
3.6. Ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров.	Знают ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров.	Зачет
3.7. Художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле.	Знают художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле.	Экзамен
3.8. Особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля.	Знают особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля.	Контрольный урок
3.9. Исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с программными требованиями).	Знают исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с программными требованиями)	Контрольный урок
3.10. Специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано. Выразительные и технические возможности фортепиано.	Изучают специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано и выразительные технические возможности фортепиано.	Зачет
3.11. Основы сценической речи и сценического движения.	Знают и изучают основы сценической речи и сценического движения.	Контрольный урок

