

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки

53.03.04 «Искусство народного пения»

Направленность (профиль)

«Сольное народное пение»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Концертный исполнитель. Солист ансамбля.

Преподаватель.

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
- Способен осуществлять сценические постановки в народно-певческом коллективе с применением знаний и умений в области народной хореографии и актерского мастерства (ПК-3)
- Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-4)
- Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих народно-певческих коллективов (хора, вокального ансамбля и солиста) (ПК-6)
- Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства (ПК-10)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: принципы и методы работы с народными голосами, их развития и постановки; эстетические и музыкально-технические особенности народного пения; принципы составления сценарного плана концертной программы; особенности использования элементов народной хореографии и музыкального инструментария в сценических постановках; особенности строения русских народных танцев разных жанров и регионально-стилевых традиций; исполнительские особенности народных танцев разных регионов России; принципы исполнительства на фортепиано; правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано; классификацию певческих голосов; стилиевые региональные особенности народно-песенных образцов; различные вокально-исполнительские стили, их характеристики; виды различных исследовательских работ; основные методы научного исследования произведений традиционной музыкальной культуры, проблем народно-певческого исполнительства и педагогики

Уметь: интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения; пользоваться навыками ансамблевого исполнения народных танцев; свободно читать с листа расшифровки записей народных танцев; составлять сценарный план концертной программы (тема, идея, музыкальный материал); осуществлять сценическую постановку с использованием элементов народной

хореографии и музыкального инструментария; на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано народно-песенные и авторские произведения; анализировать форму, фактуру; приспособлять народно-песенный и авторский первоисточник к исполнительским возможностям конкретного певца; транспонировать произведение в заданную тональность; раскрывать заложенные в песенной мелодии интонационные, ритмические и ладовые возможности её развития; выстраивать музыкальную форму в аранжировке; обосновывать актуальность выбранной темы; выбирать необходимые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства; выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы

Владеть: навыками создания художественно убедительной интерпретации музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими особенностями; навыками анализа процесса исполнения музыкального сочинения, в том числе на основе изучения различных исполнительских интерпретаций музыкального сочинения; хореографическими, вокальными, инструментальными и актёрскими навыками; навыками составления сценической программы с использованием народных инструментов фольклорной традиции и элементов народной хореографии; основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; навыками выразительного исполнения на фортепиано народно-хоровой партитуры; разными типами интонирования; артикулирования применительно к аутентичным образцам песенного фольклора, обработкам, авторским произведениям для народных голосов; навыками самостоятельной работы с репертуаром, региональными диалектами; методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение шести семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	8	
Аудиторные занятия		102		
Самостоятельная работа*		78		
* В том числе экзамены: 36 час.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			Практическое	Семинарские	СРС	

1	Элементы творческого самочувствия	3-4	35		25	
2	Работа над сценическим образом	5-6	35		25	
3	Режиссура народной песни.	7-8	32		28	экзамен
Всего по дисциплине – 180**			102		78*	

* В том числе экзамены -36 час.;

** В том числе контактная работа — 105 - лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

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.

4.3. Рекомендуемые 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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

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).

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

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

Самостоятельная работа

При изучении курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- получение, обработка и сохранение источников информации;
- логическое мышление;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование, реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. 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.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, направленность (профиль подготовки) «Сольное народное пение».

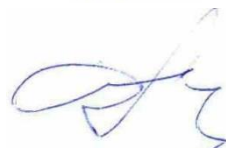
Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: доцент

Налоева Л.Ж.

Разработчик: профессор

Ашхотов Б.Г.

Эксперт: доцент

Налоева Л.Ж.