ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ имени М. МАТУСОВСКОГО

Цикловая комиссия___Музыкалького искусства___

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

________Сценическая подготовка___________

(шифр и название учебной дисциплины)

направление подготовки______5.02020401 ____________

(шифр и название направления подготовки)

специальность____ 5.02020401 Музыкальное искусство___

(шифр и название специальности)

специализация____ Эстрадный вокал , академический вокал

(название специализации)

факультет, отделение______Музыки_____________________________

 (название института, факультета, отделения)

Луганск

Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	**Отрасль знаний, направление подготовки, образовательно-квалификационный уровень**	**Характеристика учебной дисциплины**
Дневная форма обучения	**Заочная форма обучения**
Количество кредитов – 6,0	Отрасль знаний0202 Искусство (шифр и название)	Нормативная(дневная)
Направление подготовки (шифр и название)
Разделов – III	Специальность (направление):5.02020401 Музыкальное искусство	**Год подготовки:**
3-й – 4-й	-
Семестр
Общее количество часов - 216	VI-й-VIII-й	-
Лекции
Недельных часов для дневной формы обучения:аудиторных - 2самостоятельной работы студента – 2	Образовательно-квалификационный уровень:Младший специалист	-	-
Практические
110часов	-
Лабораторные
-	-
Самостоятельная работа
106часов	-
Виды контроля: диф.зачёт

Аннотация

дисциплины «Сценическая подготовка».

1. **Статус:**

Рабочая программа по специальной дисциплине «Сценическая подготовка» составлена в соответствии с действующими требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 5.02020401 «Музыкальное искусство» специализациям «Эстрадный вокал, академический вокал».

1. **Адресат:**

Рабочая программа по дисциплине «Сценическая подготовка» была разработана в Колледже ЛГАКИ им. М. Матусовского, отделения музыки.

Разработчик:

Разработала программу преподаватель цикловой комиссии музыкального искусства – Медведева М.В.

1. **Предметная область:**

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основного цикла профессиональной и практической подготовки в соответствии с Луганским государственным образовательным стандартом по специальности 5.02020401 «Музыкальное искусство»

Компетенции:

а) общекультурные:

* способностью и готовностью владеть культурой мышления, к анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

б) общепрофессиональные:

* понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
* организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество:
* решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
* осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
* использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности;
* работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством;
* самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
* ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

в) профессиональные:

* применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом;
* использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности;
* работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла;
* создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам деятельности;
* самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла;
* общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления;
1. **Виды и формы контроля:**

Виды контроля:

1. текущий контроль *–* межсессионная аттестация;
2. итоговый контроль *–* дифференцированный зачёт.

Формы контроля:

Применяются: фронтальные, групповые, индивидуальные формы контроля и самоконтроль.

1. **Организационные формы изучения:**

Практические занятия и самостоятельная работа студента.

1. **Общая трудоемкость:**

Общий объем - **216**. Практических - **110** часов, самостоятельных – **106** часов.

Пояснительная записка.

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценическая подготовка» разработана в соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 5.02020401 «Музыкальное искусство» на основании стандарта среднего профессионального образования по данной специальности. В основе рабочей программы – лежит программа «Сценическая подготовка» (составитель Медведева М.В. 2016 г.), соответствующим образом адаптированная применительно к обучению студентов Колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского с учетом специализации «Эстрадный вокал».

Цели и задачи курса - дать студентам знания из основ актерского мастерства и навыки исполнительской работы, необходимые исполнителям академического пения и эстрадной песни. В основу профессиональной подготовки специалиста положена система Станиславского К.С. и требования к исполнителям вокального искусства самых разнообразных жанров. Программа состоит из курса практических и самостоятельных занятий с постепенным осложнением материала. В этой задаче подчинена вся работа студентов над упражнениями, этюдами, над текстами песен и либретто опер и других произведений, а также над умением их органично и производительно действовать в разных предлагаемых обстоятельствах. Но, первой и главной целью - является воспитание будущего специалиста, человека высокой культуры, который бы умел разумно и свободно использовать артистическую технику в интересах своего дела. Знание методики работы над вокальными произведениями, вопрос выбора репертуара, знания органической природы актера и стиля его игры - все это направлено на расширение кругозора студентов и овладения навыками исполнительской работы.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Сценическая подготовка» происходит формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Выпускник должен проявлять способность и готовность:

 − совершенствовать и развивать свой общекультурный уровень;

− осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром), создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики;

− к мобильному освоению разнообразного классического и современного репертуара, участию в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

Основные дидактические единицы (разделы): этапы работы над сценическим произведением, элементы воплощения роли, работа над сценическим образом.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: особенности музыкально-театральных и концертно-сценических жанров; основы режиссёрской работы при постановке музыкально-театральных и концертно-сценических жанров; особенности и специфику актерского мастерства.

Уметь: воплощать сценическое поведение в соответствии с режиссёрским замыслом; определять драматургическую логику музыкального произведения; исполнять роли в музыкальных спектаклях; передавать идею музыкального произведения через создаваемый сценический образ; анализировать и подвергать критическому разбору собственный процесс исполнения партии-роли или концертного проекта; взаимодействовать с режиссером и дирижером; проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций.

 Владеть: актерским мастерством, достаточным для создания сценического образа; методикой самостоятельной работы над партией-ролью и сценическим образом. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

Изучение данной дисциплины будет способствовать профессиональному воспитанию будущих певцов. «Сценическая подготовка» принадлежит большая роль в становлении вокалистов как специалистов-актеров, владеющих сценическим мастерством, способных раскрыть художественный образ исполняемого произведения. Данный курс должен привить необходимые навыки сценической интерпретации произведения, заложенной в партитуре композитора. Курс «Мастерство актёра» связан с развитием таких навыков как, требования к физическому аппарату, сценическому вниманию, эмоциональной памяти, непрерывного общения на сцене, образного видения. Сочетание вокального мастерства исполнения с пониманием своей роли в мизансценах вот сверхзадача воспитания творческой личности, способной к самостоятельной деятельности.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины «Мастерство Актёра»:

– проявлять готовность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;

– ориентироваться в специальной литературе в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;

– владеть средствами самостоятельного и грамотного использования методов физического воспитания и самовоспитания;

– совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

–уметь правильно использовать механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой сфер работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности;

Структура курса «Сценическая подготовка»

№	**Название разделов и тем**	**Общее кол-во часов**	**Виды**	**занятий**
			Практические**Занятия****кол-во часов**	**Самостоятельная работа****кол-во часов**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	III курс, VI семестр			
	Раздел І Этапы работы над сценическим произведением.			
1	Вступление к предмету «Сценическая подготовка»	2	2	
2	Сценическое воплощение вокального произведения	10	4	6
3	Методика работы над текстом песни	8	4	4
4	Пластическая выразительность актёра: психотехника, творческая свобода, пластическое движение, упражнения на координацию движений, ритмичность, осанка, походка, жесты, позы, ракурсы, мизансцены и их построение.	20	10	10
5	Эстрада и концертный номер	6	4	2
6	Природа сценических переживаний	6	4	2
7	Правильное сценическое самочувствие	6	4	2
8	Практическая работа над песней и арией	11	6	5
9	Формирование сценического имиджа исполнителя	8	4	4
10	Вид контроля			Межсессионная аттестация
11	**Всего за семестр:**	**77**		
	III курс, VII семестр			
	Раздел ІІ Элементы воплощения роли.			
1	Культура речи артиста	8	4	4
2	Работа над дикцией	12	8	4
3	Культура тела исполнителя	6	2	4
4	Темп и ритм действия актёра	8	4	4
5	Сценография выступления (мизансцена)	8	4	4
6	Характерность действия	5	2	3
7	Практическая работа над вокальным произведением	20	8	12
8	Вид контроля			Межсессионная аттестация
9	**Всего за семестр:**	**67**		
	IV курс,VIIIсеместр			
	Раздел ІІІ Работа над сценическим образом.			
1	Работа артиста над совершенствованием своих профессиональных качеств	8	4	4
2	Работа над словом	8	4	4
3	Практическая работа над вокальным произведением	8	4	4
4	Закрепление сверхзадачи и сквозного действия	8	4	4
5	Искусство эстрады. Эстрадный номер.	12	6	6
6	Концерт и его составные части	4	2	2
7	Практическая работа над произведением	24	12	12
8	Вид контроля			Диф. зачёт
9	**Всего за семестр:**	**72**		
10	Всего за три семестра:	**216**		

1. **Содержание дисциплины**

III курс, VI семестр

Раздел І Этапы работы над сценическим произведением.

Тема 1. Вступление к предмету «Сценическая подготовка»

Тема 2. Сценическое воплощение вокального произведения

Тема 3. Методика работы над текстом песни

Тема4. Пластическая выразительность актёра: психотехника, творческая свобода, пластическое движение, упражнения на координацию движений, ритмичность, осанка, походка, жесты, позы, ракурсы, мизансцены и их построение.

Тема 5. Эстрада и концертный номер

Тема 6. Природа сценических переживаний

Тема 7. Правильное сценическое самочувствие

Тема 8. Практическая работа над песней и арией

Тема 9. Формирование сценического имиджа исполнителя

 IV курс, VII семестр

 Раздел ІІ Элементы воплощения роли.

Тема 1. Культура речи артиста

Тема 2. Работа над дикцией

Тема 3. Культура тела исполнителя

Тема 4. Темп и ритм действия актёра

Тема 5. Сценография выступления (мизансцена)

Тема 6. Характерность действия

Тема 7. Практическая работа над вокальным произведением

 IV курс, VIIIсеместр

 Раздел III Работа над сценическим образом.

Тема1.Работа артиста над совершенствованием своих профессиональных качеств

Тема 2. Работа над словом

Тема 3. Практическая работа над вокальным произведением

Тема 4. Закрепление сверхзадачи и сквозного действия

Тема 5. Искусство эстрады. Эстрадный номер.

Тема 6. Концерт и его составные части

Тема 7. Практическая работа над произведением

Темы практических занятий

№**з/п**	**3 курс, VI семестр****Раздел І. Этапы работы над сценическим произведением.**	**Количество часов**
1	Вступление к предмету «Сценическая подготовка»	2
2	Сценическое воплощение вокального произведения	4
3	Методика работы над текстом песни	4
4	Пластическая выразительность актёра	10
5	Эстрада и концертный номер	4
6	Природа сценических переживаний	4
7	Правильное сценическое самочувствие	4
8	Практическая работа над песней и арией	6
9	Формирование сценического имиджа исполнителя	4
	4 курс, VII семестр **Раздел ІІ. Элементы воплощения роли**	
10	Культура речи артиста	4
11	Работа над дикцией	8
12	Культура тела исполнителя	2
13	Темп и ритм действия актёра	4
14	Сценография выступления (мизансцена)	4
15	Характерность действия	2
16	Практическая работа над вокальным произведением	8
	4 курс, VIII семестр **Раздел III Работа над сценическим образом.**	
17	Работа артиста над совершенствованием своих профессиональных качеств	4
18	Работа над словом	4
19	Практическая работа над вокальным произведением	4
20	Закрепление сверхзадачи и сквозного действия	4
21	Искусство эстрады. Эстрадный номер.	6
22	Концерт и его составные части	6
23	Практическая работа над произведением	12
	Всего:	**110**

 Темы самостоятельных занятий

№**з/п**	**Название темы**	**Количество часов**
	3 курс, VI семестр**Раздел І. Этапы работы над сценическим произведением.**	
1	Сценическое воплощение вокального произведения	6
2	Сценическое воплощение вокального произведения	4
3	Методика работы над текстом песни	10
4	Пластическая выразительность актёра	2
5	Эстрада и концертный номер	2
6	Природа сценических переживаний	2
7	Правильное сценическое самочувствие	5
8	Формирование сценического имиджа исполнителя	4
	4 курс, VII семестр **Раздел ІІ. Элементы воплощения роли**	
9	Культура речи артиста	4
10	Работа над дикцией	4
11	Культура тела исполнителя	4
12	Темп и ритм действия актёра	4
13	Сценография выступления (мизансцена)	4
14	Характерность действия	3
15	Практическая работа над вокальным произведением	12
	4 курс, VIIIсеместр **Раздел III Работа над сценическим образом.**	
16	Работа артиста над совершенствованием своих профессиональных качеств	4
17	Работа над словом	4
18	Практическая работа над вокальным произведением	4
19	Закрепление сверхзадачи и сквозного действия	4
20	Искусство эстрады. Эстрадный номер.	6
21	Концерт и его составные части	2
22	Практическая работа над произведением	12
	Всего:	**106**

1. **Образовательные технологии**

Основной формой обучения являются практические занятия. Для наилучшего эффекта в воспитании у студентов профессиональных навыков сценической подготовки, необходимых будущему вокалисту, студенту предлагаются различные тренинги и упражнения, видео просмотры различных концертов.

 Методы обучения

Наглядные: отрывки из концертов.

Практические: методика по выполнению упражнений и этюдов, овладение сценическим пространством, приспособления в сценическом пространстве, поиск и оправдание мизансцен, работа над элементами органического действия, работа над средствами внешней выразительности: жестом, мимикой, интонацией, выразительностью языка, работа над музыкальными произведениями.

1. **Система текущего контроля**

Текущий контроль: межсессионная аттестация, в конце VI, VII и дифференцированный зачёт в конце VIII. В процессе обучения студенты должны присутствовать и принимать активное участие на всех занятиях.

1. **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

 Основная литература

1. **Сценическая речь** / под ред. И.П. Козляниновой. — М. : Просвещение, 1976. — 336 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16817&mode=DocBibRecord>

1. **Танец в драматическом театре** / А. Лещинский. Балет. — // 2010. — 4. — С.32-33.
2. **Театр. Актер. Режиссер** : краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. — СПб. : Лань, 2010. — 352 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9835&mode=DocBibRecord>

1. **Физический тренинг актера по методике А. Дрознина** / А.Б. Дрознин. — М. : ВЦХТ, 2004. — 160 с.
2. Ганелин Е.Р. **От упражнения — к спектаклю** / Е.Р. Ганелин, Н.В. Бочкарева. — СПб., 2004. — 116 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=5561&mode=DocBibRecord>

1. Гиппиус, С. В. **Тренинг развития креативности** : Гимнастика чувств. — СПб. : Речь, 2001. — 285 c.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13515&mode=DocBibRecord>

1. Голубовский Б. **Шаг в профессию**. — М. : ГИТИС, 2003. — 139 с.
2. Григорян Л., **Армен Джигархарян**. — М. : Искусство, 1983. — 160 с.
3. Демидов Н. В. **Творческое наследие** : Кн. 1. Искусство актера в его настоящем и будущем. Кн. 2. Типы актера / Н. В. Демидов. — Б. и. : Б. и. — 311 с.
4. Дюпре В. **Как стать актером** / В. Дюпре. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 192 с.
5. Захава Б. Е. **Мастерство актера и режиссера** : учеб. пособ. / под ред. П. Е. Любимцева. — 5-е изд. — М. : ГИТИС, 2008. — 432 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=643&mode=DocBibRecord>

1. Карпов Н. **Уроки сценического движения**. — М. — 42 с.
2. Кнебель М.О. **Слово о творчестве актера** / М.О. Кнебель. — М. — 92 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=5570&mode=DocBibRecord>

1. Немирович-Данченко В. И. **О творчестве актера** : хрестоматия. — 2-е изд., доп. — М. : Искусство, 1984. — 623 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16583&mode=DocBibRecord>

1. Райан П. **Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации**. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2010. — 313, [7] с.
2. Рутберг И. Г. **Пантомима. Движение и образ**. — М. : Сов.Россия, 1981. — 160 с.
3. Рутберг И. Г. **Пантомима. Опыты в аллегории**. — М. : Сов.Россия, 1976. — 112 с.
4. Рябчук - Ситко Т.Ф. **Звучащее слово** : практ. руководство по технике речи. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2007. — 128 с.
5. Станиславский К. **Моя жизнь в искусстве** / К. Станиславский. — М. : Вагриус, 2007. — 448 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=712&mode=DocBibRecord>

1. Станиславский К. С. **Работа актера над ролью** / К.С. Станиславский. — М. : АСТ, 2010. — 480 с. — Актерский тренинг.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9280&mode=DocBibRecord>

1. Станиславский К. С. **Работа актера над собой** : Работа актера над собой в творческом процессе воплощения: Дневник ученика: в 8-и т.. Т.3. — М. : Искусство, 1955. — 215 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=5543&mode=DocBibRecord>

1. Станиславский К.С. **Этика**. — М. : ММОЛ, 1947. — 16 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=5554&mode=DocBibRecord>

1. Тираспольская Н.Л. **Жизнь актрисы**. — М. : Искусство, 1962. — 284 с.
2. Товстоногов Г. А. **Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера** / сост. Ю. С. Рыбаков; предисл К. Рудницкого. — Л : Искусство, 1980. — 303 с.
3. Товстоногов Г. А. **Зеркало сцены. Кн. 2: Статьи.Записки репетиций** / сост. Ю. С. Рыбаков. — 2-е изд., испр. и доп. — Л : Искусство, 1984. — 261 с.
4. Хукс Э. **Актерский тренинг для всех, кто хочет стать такими, как Брэд Питт и Анджелина Джоли** : 150 советов от мастера / Э. Хукс. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2010. — 192 с.
5. Цыркун Н. **Хелен Мирэн: 'Я королева'** // Искусство кино. — // 2007. — №3. — С.78-86.
6. Эфрос А. В. **Избранные произведения: В 4 томах**. Т. 2 : Профессия: режиссер. — 2-е изд., доп. — М. : Фонд "Русский театр", 1993. — 367 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16405&mode=DocBibRecord>

1. **Материально-техническое обеспечение дисциплины**

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут использоваться: демонстрационные приборы, мультимедийные средства, касательно требованиям к аудиториям – актовые залы или специально оборудованные аудитории со сценой.