

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

Кафедра дирижирования народного и эстрадного музыкального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ХГИК

_____ **Е.В.Савелова**

«_____» _____ 20__ г.

**СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И РЕЖИССУРА
НАРОДНОЙ ПЕСНИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2018 год набора)

Направление подготовки
53.03.04 Искусство народного пения

Профиль подготовки
Хоровое народное пение

Хабаровск
2018

Составитель:

Скороходова Марина Петровна, доцент кафедры дирижирования народного и эстрадного музыкального искусства

Рабочая программа дисциплины «Сценическая подготовка и режиссура народной песни» рассмотрена и утверждена на заседании дирижирования народного и эстрадного музыкального искусства «_____»__20____г. протокол № _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1.Наименование дисциплины	4
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3.Цель освоения дисциплины	4
1.4.Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
2.1.Объем дисциплины	8
2.2.Тематический план	9
2.3.Краткое содержание разделов и тем	16
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	22
3.1.Примерная тематика практических занятий	22
3.2.Примерная тематика курсовых работ	31
3.3.Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	35
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	35
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	36
5.1.Перечень компетенций и этапы их формирования	36
5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций	37
5.3.Материалы для оценки и контроля результатов обучения	40
5.4.Методические материалы по оцениванию результатов обучения	42
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	43
6.1. Основная и дополнительная учебная литература	43
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	44
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	45
6.4. Материально-техническая база	46
7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	47
8.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	48

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины:

Рабочая программа дисциплины «Сценическая подготовка и режиссура народной песни» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» (уровень бакалавриата), профиль «Хоровое народное пение», в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработана на кафедре дирижирования народного и эстрадного музыкального искусства Хабаровского государственного института культуры, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № 1007

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сценическая подготовка и режиссура народной песни» (Б1.Б.23) относится к общему модулю базовой части обязательных дисциплин, комплексный, интегрированный учебный курс, содержание которого осваивается в опоре на внутрипредметные и междисциплинарные взаимосвязи.

Особое место данной дисциплины в профессиональной подготовке обусловлено тем, что выпускники ВУЗов культуры должны владеть должны владеть режиссерскими методами и навыками сценического воплощения народной песни, элементами актерского мастерства для развития режиссерской техники, знать основы сценической речи и уметь использовать их в работе над песней.

В рамках реализуемых компетенций дисциплина «Сценическая подготовка и режиссура народной песни» связана с такими предметами учебного плана, как: «Освоение народных инструментов и основы аккомпанемента», «Основы дирижерской техники», «Ансамблевое пение», «Вокальная подготовка», «Методика обучения народному пению», «Основы самостоятельной работы музыканта-исполнителя», «Физическая подготовка», «Легкая атлетика», «Производственная практика (творческая)», «Производственная практика (педагогическая)», «Комплексный экзамен по направлению подготовки «Искусство народного пения», «Выпускная квалификационная работа».

1.3. Цель освоения дисциплины:– формирование творческих качеств будущих руководителей 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;

- повышение общего культурного уровня на базе овладения основами драматического искусства;
- развитие навыков дикции, логики речи;
- овладение пластикой тела, координацией движений;
- развитие концентрированного внимания, творческой фантазии, чувства ритма и памяти;
- выработка навыков сценического общения, работа над этюдами;
- умение анализировать и режиссировать народную песню;
- создание сценического образа в песенных образцах (авторских и народно-песенных произведений различных временных и стилевых пластов) и воплощение сценического замысла на сцене;
- умение составления концертных программ с учетом специфики народно-певческого исполнительства;
- знание основных терминов режиссуры и умение применить их в работе.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основы сценической речи; основные элементы системы К.С. Станиславского; технологию создания художественного образа исполняемого произведения; основные теоретические понятия и терминологию курса; принципы разминки и упражнения для развития актерских качеств; основные жанры русского народного театра;

уметь: анализировать и режиссировать народную песню; творчески подходить к созданию образа; демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление; 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: пластикой тела, координацией движения; навыками режиссерского анализа исполняемых произведений; основными элементами актерской техники; специфической режиссерской терминологией.

Компетенции	Уровни освоения*		
	Пороговый уровень	Стандартный уровень	Эталонный уровень
ОПК -1 способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности	знать: основные слагаемые исторического, индивидуального и певческих стилей; особенности традиций музыкального языка, исполнительских	знать: основные слагаемые исторического, индивидуального и певческих стилей; особенности традиций музыкального языка, исполнительских приемов русской песни; специальную литературу	знать: основные слагаемые исторического, индивидуального и певческих стилей; особенности традиций музыкального языка, исполнительских приемов русской песни; типологию русского народного хора, аутентичных и вторичных

	<p>приемов русской песни.</p> <p>уметь: анализировать различные типы интонирования в различных песенных жанрах.</p> <p>владеть: музыкальной памятью, слухом, эмоциональной и волевой сферами, творческим воображением в условиях конкретной профессиональной деятельности.</p>	<p>в сфере профессиональной деятельности.</p> <p>уметь: анализировать различные типы интонирования в различных песенных жанрах; анализировать жанрово-стилевые особенности партитуры русских народных песен.</p> <p>владеть: музыкальной памятью, слухом, эмоциональной и волевой сферами, творческим воображением в условиях конкретной профессиональной деятельности; знаниями в области истории, теории музыкального искусства и методами анализа и обобщения в работе над музыкальным произведением.</p>	<p>форм бытования, репрезентации народной песни; профессиональную терминологию; специальную литературу в сфере профессиональной деятельности</p> <p>уметь: анализировать различные типы интонирования в различных песенных жанрах; анализировать жанрово-стилевые особенности партитуры русских народных песен;</p> <p>осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности</p> <p>владеть: музыкальной памятью, слухом, эмоциональной и волевой сферами, творческим воображением в условиях конкретной профессиональной деятельности; знаниями в области истории, теории музыкального искусства и методами анализа и обобщения в работе над музыкальным произведением; спецификой музыкального исполнительства как вида творческой деятельности.</p>
<p>ОПК- 2</p> <p>способностью критически оценивать результаты собственной деятельности</p>	<p>знать: особенности народно-песенной речи, закономерности формообразования на основе слухового восприятия аутентичных записей фольклора.</p> <p>уметь: исполнять основные произведения классического наследия народного исполнительства.</p> <p>владеть: музыкально-текстологической культурой к</p>	<p>знать: особенности народно-песенной речи, закономерности формообразования на основе слухового восприятия аутентичных записей фольклора; этапы становления и развития народно-певческого исполнительства.</p> <p>уметь: исполнять основные произведения классического наследия народного исполнительства; профессионально интерпретировать хоровые партитуры в</p>	<p>знать: особенности народно-песенной речи, закономерности формообразования на основе слухового восприятия аутентичных записей фольклора; этапы становления и развития народно-певческого исполнительства; принципы интерпретации партитур для народного хора.</p> <p>уметь: исполнять основные произведения классического наследия народного исполнительства; профессионально интерпретировать хоровые партитуры в работе с исполнителями;</p>

	углубленному прочтению песенного фольклора и авторского нотного текста.	работе с исполнителями. владеть: музыкально-текстологической культурой к углубленному прочтению песенного фольклора и авторского нотного текста; информацией о народно-певческом исполнительстве в объеме, достаточном для самостоятельной ориентации в теоретических и практических вопросах исполнительства.	использовать учебную, учебно-методическую и иную литературу в профессиональной деятельности. владеть: музыкально-текстологической культурой к углубленному прочтению песенного фольклора и авторского нотного текста; информацией о народно-певческом исполнительстве в объеме, достаточном для самостоятельной ориентации в теоретических и практических вопросах исполнительства; методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, исполнительских стилей.
ПК -1 способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания.	знать: принципы разминки и упражнения для развития актерских качеств. уметь: свободно осуществлять простые физические действия на сцене; снимать зажимы; управлять вниманием, памятью, фантазией в условиях выступления. владеть: основами сценической речи, правилами логического чтения.	знать: основные этапы работы над поэтическим текстом песни; принципы разминки и упражнения для развития актерских качеств. уметь: творчески подходить к созданию образа; демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки; сочетать логическое и эмоционально-образное мышление; органично существовать на сцене; свободно осуществлять простые физические действия на сцене; снимать зажимы; управлять вниманием, памятью, фантазией в условиях выступления. владеть: основами сценической речи, правилами логического чтения; орфоэпическими особенностями русских диалектов.	знать: основные этапы работы над поэтическим текстом песни; принципы разминки и упражнения для развития актерских качеств; основные теоретические понятия и терминологию курса. уметь: анализировать и режиссировать народную песню; творчески подходить к созданию образа; демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление; органично существовать на сцене; свободно осуществлять простые физические действия на сцене; снимать зажимы; управлять вниманием, памятью, фантазией в условиях выступления. владеть: основами сценической речи, правилами логического чтения; орфоэпическими особенностями русских диалектов; пластикой сценического движения, пантомимикой, мимикой.

ПК-26 способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением	знать: основные элементы системы К. Станиславского; технологии создания художественного образа исполняемого произведения.	знать: основные элементы системы К. Станиславского; технологии создания художественного образа исполняемого произведения; основы этики речи.	знать: основные элементы системы К. Станиславского; технологию создания художественного образа исполняемого произведения; принципы формирования учебного и сценического репертуара; основы этики речи.
	уметь: применить метод словесного действия в работе над песней; владеть: специфическими выразительными средствами в работе над текстами.	уметь: применить метод словесного действия в работе над песней; анализировать пьесы и роли, событийный ряд в произведении. владеть: специфическими выразительными средствами в работе над текстами; навыками режиссерского анализа исполняемых произведений.	уметь: применить метод словесного действия в работе над песней; анализировать пьесы и роли, событийный ряд в произведении; работать в творческом ансамбле, разыгрывать диалоговые и групповые сцены на основе обрядовых действий. владеть: специфическими выразительными средствами в работе над текстами; навыками режиссерского анализа исполняемых произведений; методами поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курс
Контактная работа (всего)	139	5-8	49	4-5
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	12	5-8	20	4-5
- семинары (СЗ)		-	-	-
- практические (ПЗ)	110	5-8	22	4-5
- мелкогрупповые (МГЗ)		-	-	-
- индивидуальные (ИЗ)		-	-	-
-групповое консультирование	2	5-8	4	4-5
-индивидуальное консультирование	3	7	3	5
Самостоятельная работа студента (всего)	365	5-8	455	
СРС	312	5-8	413	4-5

Контроль	53	5-8	42	4-5
В том числе:				
-подготовка курсовой работы	16	7	20	5
-текущий контроль	24			
-промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	13	5-8	22	4-5
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	14/504	5-8	14/504	4-5
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Семестры:		Курс:	
зачет	6		4	
экзамен	8		4,5	

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тематический план ОФО

№	Наименование разделов и тем	Кол-во часов								
		Контактная работа с преподавателем					Самостоятельная работа студентов			
		Всего часов по ФГО С	Всего	ЛЗ	ПЗ	Кон суль тир ова ние	Всего СРС	СРС	Контрол ь СРС	
									текущий	промежуточный
5 семестр Раздел 1 Основы сценической речи										
1.1	Понятие дикции. Техника речи (ПК-1)	5	4	2	2		1	1		
1.2	Произношение гласных (ПК-1)	6	5	1	4		1	1		
1.3	Произношение согласных (ПК-1)	5	4	2	2		1	1		
1.4	Понятие орфоэпии. Культура русской речи (ПК-1)	4	3	1	2		1	1		
1.5	Произношение	5	4	2	2		1	1		

	гласных (ПК-1)									
1.6	Произношение согласных (ПК-1)	5	4	2	2		1	1		
1.7	Произносительные нормы русского языка. Ударение в слове (ПК-1)	6	4	2	2		2	2		
	ИТОГО за 5 семестр	36	28	12	16		8	8		-

6 семестр Раздел II Работа над текстом

2.1	Основы исполнительского мастерства. Правила логического чтения (ПК-1)	20	8	2	6		12	12		
2.2	Словесное действие и логика сценической речи. Работа над стихотворным текстом (ПК-1)	20	8	2	6		12	12		
2.3	Работа над прозаическим текстом, сказкой (ПК-1, ПК-26)	22	10	4	6		12	12		
2.4	Работа над отрывком из произведения древнерусской литературы (ПК-1, ПК-26)	20	8	2	6		12	12		
2.5	Работа над текстом для контрольного показа (ПК-1, ПК-26)	22	10	2	8		12	12		
	Подготовка к зачету	4					4			4
	ИТОГО за 6 семестр	108	44	12	32		64	60		4

7 семестр Раздел III Работа актёра-певца над песней

3.1	Раскрытие природы народной песни. Режиссура слова в народной песне (ПК-1, ПК-26)	11	4		4		7	7		
3.2	Понятия замысла,	12	3		3		7	7		

	сверхзадачи, идеи и темы песни (ПК-1, ПК-26)									
3.3	Анализ словесного текста, подтекст в песне (ПК-1, ПК-26)	11	4		4		7	7		
3.4	Композиция песенного материала. Определение кульминации (ПК-1, ПК-26)	12	3		3		7	7		
3.5	Выбор предлагаемых обстоятельств (ПК-1, ПК-26)	11	4		4		7	7		
3.6	Темпо-ритм в песне (ПК-1, ПК-26)	12	3		3		7	7		
3.7	Мизансцена – как важнейшее средство выражения идеи песни (ПК-1, ПК-26)	11	4		4		7	7		
3.8	Атмосфера сценического действия (ПК-1, ПК-26)	11	3		3		8	8		
	Подготовка к курсовой	20					20			20
	Индивидуальное консультирование	3	3			3				
	ИТОГО за 7 семестр	108	31	-	28	3	77	57		20
8 семестр Раздел IV Мастерство актёра										
4.1	Режиссура как профессия. Применение системы К. С. Станиславского к сценическому воплощению народных песен (ПК-1)	29	4		4		25	25		
4.2	Система К. Станиславского – система воспитания актёра. Событие и событийный ряд (ПК-	29	4		4		25	25		

	1)									
4.3	Работа над развитием творческого внимания, фантазии и воображения (ПК-1)	29	4		4		25	25		
4.4	Действие – основа актёрского искусства. Сценическое внимание и мышечная свобода (ПК-1)	29	4		4		25	25		
4.5	Действие и движение. Сценическое взаимодействие (ПК-1)	29	4		4		25	25		
4.6	Режиссерский анализ пьесы, фольклорного спектакля, фольклорного шоу, музыкальной сказки, народных сцен, концертных программ (ПК-1, ПК-26)	29	4		4		25	25		
4.7	Работа над сценической композицией (ПК-1, ПК-26)	31	4		4		27	27		
	Подготовка к экзамену	9					9			9
	Групповое консультирование к экзамену	2	2			2				
	ИТОГО за 8 семестр	216	36		34	2	180	171		9
	ИТОГО по курсу	504	139	12	110	5	365	312	40	13

Тематический план ЗФО

№	Наименование разделов и тем	Контактная работа с преподавателем					Самостоятельная работа студентов			
		Всего часов по	Всего	ЛЗ	ПЗ	Кон скуль	Всего СРС		Контроль СРС	

		ФГО С				тир ова ние		СРС	текущий	промежуточный
7 семестр Раздел 1 Основы сценической речи										
1.1	Понятие дикции. Техника речи (ПК-1)	14	2	2			12	12		
1.2	Произношение гласных (ПК-1)	14	2		2		12	12		
1.3	Произношение согласных (ПК-1)	12					12	12		
1.4	Понятие орфоэпии. Культура русской речи (ПК-1)	12					12	12		
1.5	Произношение гласных (ПК-1)	12					12	12		
1.6	Произношение согласных. Произносительные нормы русского языка. Ударение в слове (ПК- 1)	14	2	2			12	12		
1.7	Подготовка сказки с напевом для контрольного показа (ПК-1)	19	2		2		17	17		
	Подготовка к экзамену	9					9			9
	Групповое консультирование к экзамену	2	2			2				
	ИТОГО за 7 семестр	108	10	4	4	2	98	89		9
8 семестр Раздел II Работа над текстом										
2.1	Основы исполнительского мастерства. Правила логического чтения	20	1	1			19	19		

	(ПК-1)									
2.2	Словесное действие и логика сценической речи. Работа над стихотворным текстом (ПК-1)	22	3	1	2		19	19		
2.3	Работа над прозаическим текстом, сказкой (ПК-1, ПК-26)	22	3	1	2		19	19		
2.4	Работа над отрывком из произведения древнерусской литературы (ПК-1, ПК-26)	20	1	1			19	19		
2.5	Работа над текстом для контрольного показа.	20					20	20		
	Подготовка к зачету	4					4			4
	ИТОГО за 8 семестр	108	8	4	4		100	96		4

9 семестр Раздел III Работа актёра-певца над песней

3.1	Раскрытие природы народной песни. Режиссура слова в народной песне (ПК-1, ПК-26)	6	2	2			4	4		
3.2	Понятия замысла, сверхзадачи, идеи и темы песни (ПК-1, ПК-26)	6	2		2		4	4		
3.3	Анализ словесного текста, подтекст в песне (ПК-1, ПК-26)	5	1		1		4	4		
3.4	Композиция песенного материала. Определение кульминации (ПК-1, ПК-26)	5	1		1		4	4		
3.5	Выбор предлагаемых обстоятельств (ПК-1, ПК-26)	6	2	2			4	4		
3.6	Темпо-ритм в песне (ПК-1, ПК-26)	5	1		1		4	4		

3.7	Мизансцена – как важнейшее средство выражения идеи песни (ПК-1, ПК-26)	5	1		1		4	4		
3.8	Атмосфера сценического действия (ПК-1, ПК-26)	11	2	2			9	9		
	Подготовка к курсовой	20					20			20
	Индивидуальное консультирование	3	3			3				
	ИТОГО за 9 семестр	108	15	6	6	3	93	73		20
10 семестр Раздел IV Мастерство актёра										
4.1	Режиссура как профессия. Применение системы К. Станиславского к сценическому воплощению народных песен (ПК-1)	24	2	2			22	22		
4.2	Система К. Станиславского – система воспитания актёра. Событие и событийный ряд (ПК-1)	24	2		2		22	22		
4.3	Работа над развитием творческого внимания, фантазии и воображения (ПК-1)	24	2	2			22	22		
4.4	Действие – основа актёрского искусства. Сценическое внимание и мышечная свобода (ПК-1)	24	2		2		22	22		
4.5	Действие и движение. Сценическое взаимодействие (ПК-1)	24	2		2		22	22		
4.6	Режиссерский анализ пьесы, фольклорного спектакля, фольклорного шоу, музыкальной сказки, народных сцен, концертных программ (ПК-1, ПК-26)	24	2	2			22	22		

4.7	Работа над сценической композицией (ПК-1, ПК_26)	25	2		2		23	23		
	Подготовка к экзамену	9					9			9
	Групповое консультирование к экзамену	2	2			2				
	ИТОГО за 10 семестр	180	16	6	8	2	164	155		9
	ИТОГО по курсу	504	49	20	22	7	455	413	20	22

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Основы сценической речи

Тема 1.1. Понятие дикции. Техника речи

Гигиена голосового аппарата. Дыхательная гимнастика. Мышечное освобождение. Самомассажи: гигиенический, точечный, вибрационный. Развитие резонаторов.

Дикция. Артикуляционная гимнастика для губ, языка. Произнесение гласных. Отработка произнесения гласных на материале русских народных поговорок.

Необходимость хорошей дикции для певца. Активность речи.

Тема 1.2. Произношение гласных

Тренировка гласных: А, Э, И, О, У. Йотированные гласные: Я, Ё, Ю, Е. Гласный переднего ряда верхнего подъёма, среднего подъёма, гласный заднего ряда верхнего подъёма, нижнего подъёма. Безударное сочетание. Тренировка гласных на дикционных звуко сочетаниях, пословицах, поговорках, скороговорках.

Тема 1.3. Произношение согласных

Отработка произнесения согласных: упражнения, скороговорки, прибаутки. Дикционные упражнения для труднопроизносимых слов. Взаимодействие тренинга по технике речи с вокальными упражнениями. Дикционный контроль и самоконтроль в пении.

Тренировка согласных. Мягких, твёрдых. Способ образования: две группы смычные и щелевые (фрикативные). Взрывные: П, Т, Д, К, Г. Слитные: Ц, Ч, ДЗ. Носовые М, Н. Щелчковые: ПМ, БМ, ТН, ДН. Дрожащие: Р. Психофизический действенный тренинг на дикционных упражнениях. Слова для тренировки согласных звуков: в начале слова, в середине слова, в конце – закрытый слог. Двойные согласные. Главные принципы в работе над дикцией – импровизационность, заинтересованность, новизна приёмов.

Тема 1.4. Понятие орфоэпии. Культура русской речи

Формирование русского литературного языка. Стили современного русского литературного языка и просторечие. Территориальные диалекты, жаргоны, арготизмы.

Коммуникативные качества речи: целесообразность, правильность, логичность, точность, выразительность, богатство и разнообразие.

Этика в речи. Народная этика, запечатленная в фольклоре. Обычай - этика - этикет. Общие нравственные требования, предъявляемые к речи. Основные правила речевого этикета.

Тема 1.5. Произношение гласных

Произношение гласных звуков – ударных и безударных. Понятие количественной редукации, качественная редукация. Тренировка произношения ударных и безударных гласных в стихотворных текстах.

Тема 1.6. Произношение согласных

Классификация согласных, способ образования смычные и щелевые (фрикативные). Место образования – переднеязычное, среднеязычное, заднеязычное; губные и губно-зубные. Произношение глухих звонких сонорных согласных.

Тема 1.7. Произносительные нормы русского языка. Ударение в слове

Акцентологические нормы. Произношение гласных. Произношение согласных и их сочетаний. Употребление отдельных грамматических форм.

Наиболее распространенные речевые ошибки.

Орфоэпические особенности русских диалектов.

Раздел 2. Работа над текстом

Тема 2.1. Основы исполнительского мастерства. Правила логического чтения

Станиславский о логике сценической речи. Правила логического чтения. Основы правила логических пауз, логических ударений. Особенности логического разбора народной песни.

Упражнения на мышечное освобождение, внимание, воображение, общение. Элементарные этюды с использованием речевых упражнений, скороговорок, пестушек, потешек, прибауток, считалок, небылиц, дразнилок.

Практическое освоение понятий «словесное действие», «общение», «подтекст» в процессе работы над русскими народными загадками.

Выбор материала. Действенный анализ отрывка. Определение событийного ряда и действенных задач исполнителей. Этюдная работа над отрывком. Актерское оправдание исполнения песни в отрывке.

Тема 2.2. Словесное действие и логика сценической речи. Работа над стихотворным текстом

Отличие стиха от прозы: ритмичность, ритмообразующие факторы стиха. Содержательность стихотворной формы. Цезуры, паузы. Авторские ударения в слове. Разговорность драматического стиха.

Свойства поэтического мышления. Поэтические жанры. Особенности работы над поэтическим произведением. Содержание и образная система эпического и лирического стихотворений. Ритмическое воплощение смысла. Ритм и метр. Рифма. Строфа. Звукопись в стихотворении.

Тема 2.3. Работа над прозаическим текстом, сказкой

Происхождение и жанровые особенности русских народных сказок. Пересказывание сказок различных жанров.

Выбор сказки для исполнения (бытовой или сказки о животных). Драматургия сказки: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Определение темы, идеи, конфликта, событийного ряда. Создание «линии видений». Определение сквозного действия и сверхзадачи.

Работа над образом рассказчика и его речевой выразительностью (по возможности — использование диалекта).

Тема 2.4. Работа над отрывком из произведения древнерусской литературы

Художественное слово — как средство совершенствования техники сценической речи. Исторические условия написания произведения. Идеи и религиозное содержание текста. Тема, идея, жанр произведения. Мелодико-ритмический строй древнерусской речи.

Тема 2.5. Работа над текстом для контрольного показа

Выбор текста для контрольного исполнения (сказка на диалекте, русская народная сказка). Драматургия сказки: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Определение темы, идеи, конфликта, событийного ряда. Создание «линии видений». Определение сквозного действия и сверхзадач

Раздел 3. Работа актёра-певца над песней

Тема 3.1. Раскрытие природы русской народной песни. Режиссура слова в народной песне

Синтез музыка, слова, жеста, мимики, танца, театра в народной песни. Голос артиста-певца — как важнейшее выразительное средство создания образа в песни. Интонация в творчестве драматического актёра и актёра-певца. Б.Асафьев об интонации. Ф.И. Шаляпин, К.С. Станиславский, В.И. Немирович — Донченко, И. Яунзем о работе певца над сценическим образом. Интонация народной песни стиль, жанр, идейное содержание интонация актёра и его сценическое поведение. Поиски звуковой окраски слова.

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

Тема 3.2. Понятие замысла, сверхзадачи, идеи и темы песни.

Основные этапы работы над поэтическим текстом песни. Сценическое решение и расшифровка содержания песни. Символы в песнях: свадебных лирических, обрядовых. Музыкальные средства: темп, динамика. Раскрытие основной мысли. Строфическая и куплетная форма строения народной песни.

Понятие темы и идеи песни. Учения о сверхзадаче: ради чего написана данная песня. Сценическое воплощение сверхзадачи.

Тема 3.3. Анализ словесного текста, подтекст в песне

Станиславский о методе словесного действия «Не вижу о чём поёте». Выразительное качество разговорной речи, внутренний и внешний слух. Работа над подтекстом: ради чего произносятся те или иные слова. Внутренний смысл лирических песен, ассоциативные связи. Конфликтность в песне. Народная песня, композиционные формы – повествование, монолог, диалог.

Тема 3.4. Композиция песенного материала. Определение кульминации

Выявление драматургии песни, выстраивание цепи, исполнительских действий в их логически-содержательной последовательности. Разделение песни на части. Смысловая взаимосвязь слов правила логики речи. Речевые такты, логические ударения. Три вида пауз: логическая, психологическая, люфт-пауза. Соединительная пауза. Понятие инверсии (нарушения).

Тема 3.5. Выбор предлагаемых обстоятельств

Предлагаемые обстоятельства окружают сценическое действие: кто, когда, где, почему, как. Обоснование сценических действий. Жанровые особенности, условия бытования песни.

Тема 3.6. Темпо-ритм в песне

Темп и ритм в песне как определяющие интенсивность и характер движения в музыке. Взаимосвязь темпа музыкального и сценического. Трактовка различных сцен в представлении студента. Нахождение верного совпадения темпа и ритма. Зависимость темпа и ритма от предлагаемых обстоятельств. Музыкально-драматические определения:

Медленно – осторожно, внимательно.

Быстро – страстно, взволнованно.

Умеренно – сосредоточено, вдумчиво, повествуя.

Тема 3.7. Мизансцена – как важнейшее средство выражения идеи песни

Непрерывная цепь логических действий, находящих своё сценическое воплощение в расположении и движении актёров на сцене в тот или иной момент сценического действия. Статичные и динамичные мизансцены. Создание зримых образов в песне. Главная задача режиссёрского замысла – соответствие сценической формы и музыкально-поэтического содержания песни.

Определение решения песни в пространстве (мизансценирование, планировка, хореография), как важнейший компонент выражения идей и жанра песни. Художественное оформление (костюмы, бутафория, световое и шумовое оформление). Постановочный план как путь осуществления режиссёрского замысла.

Тема 3.8. Атмосфера сценического действия

Технология использования и создания атмосферы. Понятие синестезии. Азбука среды. Причины воссоздания атмосферы. Праздничная и художественная атмосферы.

Темпо-ритм как содержательное средство сценической выразительности. Воздействующая сила сценической «атмосферы».

Раздел 4. Мастерство актёра

Тема 4.1. Режиссура как профессия. Применение системы К.С. Станиславского к сценическому воплощению народных песен

Система К.С. Станиславского, её роль и значение в развитии современного сценического искусства. Применение системы К.С. Станиславского в работе с исполнителем народной песни.

Действенная природа русской народной песни. Жанры народной песни и их сценическое воплощение. Выражение идеи песни в её сценическом воплощении: вокальном, пластическом, художественно-декоративном. Анализ мелодий песни как ключ к раскрытию её идейного содержания. Элементы режиссуры, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Возникновение режиссёрского замысла народной песни и воплощение его. Роль изучения «действительности» и «предлагаемых обстоятельств» в сценическом воплощении народных песен. Выбор предлагаемых обстоятельств – начало творческого процесса.

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

Тема 4.2. Система К.С. Станиславского – система воспитания актёра. Событие и событийный ряд

Ознакомление с элементами актёрской техники:

- сценическое внимание; освобождение мышц;
- действие «если бы» и предлагаемые обстоятельства (магическое «если бы»);
- воображение и фантазия (сходства и различия понятий);
- оценка факта, отношения логика и последовательность;
- чувство правды и сценической веры - условия органичного существования актёра на сцене;
- эмоциональная память; общение (взаимодействие);
- темпо-ритм.

Взаимосвязь элементов системы и их действенный характер. Искусство переживания и искусство представления.

Событие как единовременный факт, изменяющий линию поведения героя и пьесы в целом. Отношение к факту и оценка события. Этапы рождения сценической задачи и элементы, ее образующие. Два вида сценических отношений.

Действенный анализ пьесы и роли. Событийный ряд. Сквозное действие. Сверхзадача.

Тема 4.3. Работа над развитием творческого внимания, фантазии и воображения

Применение метода словесного действия в работе над песней – путь к яркому образному исполнению. Слияние слова, вокала, музыкальной интерпретации, жеста, внутренней и внешней характеристики – основное требование создание образа.

Тема 4.4. Действие – основа актёрского искусства. Сценическое внимание и мышечная свобода

Сценическое внимание и мышечная свобода. Виды внимания. Объекты внимания. Непрерывная линия внимания. Три круга внимания. Внимание и фантазия.

Мышечная свобода и мышечная вялость. Мышечная свобода как необходимое условие творческой раскрепощенности на сцене. Снятие психологического «зажима».

Действие как волевой акт человеческого поведения, направленного на достижение цели. Особенности сценического действия.

Тема 4.5. Действие и движения. Сценическое взаимодействие

Действия и чувства. Действия и приспособления. Взаимосвязь физического (внешнего) действия и действия психического (внутреннего) – основы учения Станиславского об искусстве актёра. Словесное взаимодействие как обмен видениями. Словесное действие. Понятие сценической задачи.

Два уровня словесного действия: уровень значения и уровень смысла. Подтекст. Активность действия и восприятия. Темпо-ритм словесного действия. Непрерывность действия.

Актерский коллектив. Структура сценического общения. Действенный анализ и сценическое взаимодействие. Актерские этюды.

Практические задания.

Этюдные упражнения. Использование всех элементов актёрского мастерства на основе исполнения конкретного сценического действия:

1. Одиночные этюды на выполнение простого сценического задания.
2. Этюды на сценическое отношение.
3. Этюды на взаимодействия в условиях оправданного молчания.

4. Выполнение определённого действия с партнёром в разных предлагаемых обстоятельствах.

5. Групповые этюды:

-действия в заданном ритме, метре, темпе.

-изменение предлагаемых обстоятельств и задач в соответствии с изменением музыкального темпа и с изменением актёрского темпа-ритма.

Тема 4.6. Режиссерский анализ пьесы, спектакля, фольклорного шоу, музыкальной сказки, народных сцен, концертной программы

Принципы формирования учебного и сценического репертуара: идейность, актуальность, доступность, возможность постановке. Определение сверхзадачи данного материала, сквозного действия, конфликта, темы идей. Мизансценирование. Драматургическое построение композиции. Монтаж, приемы монтажа. Развитие действия в композиции и внутренняя логика исполнителя.

Тема 4.7. Работа над сценической композицией

Драматургия концертного номера. Концертный номер как законченный художественный образ. Индивидуальность исполнителя. Применение актерских и вокальных навыков в процессе работы над композицией.

Композиционное построение номера. Тема номера.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Примерная тематика практических занятий

Практическое занятие №1

(2 часа)

Раздел 1. Основы сценической речи

Тема 1.1.Понятие дикции. Техника речи

1. Дыхательная гимнастика.
2. Самомассажи: гигиенический, точечный, вибрационный. Развитие резонаторов.
- 3.Артикуляционная гимнастика для губ, языка.

Практическое занятие №2

(2 часа)

Тема 1.2.Произношение гласных

Тренировка гласных на дикционных звуко сочетаниях, пословицах, поговорках, скороговорках.

Практическое занятие №3

(2 часа)

Тема 1.3. Произношение согласных

- 1.Отработка произнесения согласных: упражнения, скороговорки, прибаутки.
- 2.Дикционные упражнения для труднопроизносимых слов.
- 3.Психофизический действенный тренинг на дикционных упражнениях.

Практическое занятие №4

(2 часа)

Тема 1.4. Понятие орфоэпии. Культура русской речи

- 1.Чтение текстов с разнообластными диалектами.
2. Выявление типичных черт.

Практическое занятие №5

(2 часа)

Тема 1.5. Произношение гласных

Тренировка произношения ударных и безударных гласных в стихотворных текстах.

Практическое занятие №6

(3 часа)

Тема 1.6. Произношение согласных

Произношение глухих звонких сонорных согласных.

Практическое занятие №7

(3 часа)

Тема 1.7. Произносительные нормы русского языка. Ударение в слове

1. Произношение согласных и их сочетаний.
- 2.Работа над ударением в слове на основе фольклорного материала. (Сказки, потешки, былички, народные анекдоты, сказки с напевами)

Практическое занятие №8

(6 часов)

Раздел 2. Работа над текстом

Тема 2.1. Основы исполнительского мастерства. Правила логического чтения

- 1.Упражнения на мышечное освобождение, внимание, воображение, общение.
- 2.Элементарные этюды с использованием речевых упражнений, скороговорок, пестушек, потешек, прибауток, считалок, небылиц, дразнилок.
3. Работа над отрывком из пьесы или инсценировкой с включением в них русской народной песни.
4. Репетиции с текстом и исполнение.

Практическое занятие №9

(6 часов)

Тема 2.2. Словесное действие и логика сценической речи. Работа над стихотворным текстом

1. Выбор небольшого стихотворного произведения для исполнительской работы.
2. Определение жанра, темы, идеи, событийного ряда стихотворения. Создание «линии видений», подтекста, освоение мелодико-ритмического рисунка.
3. Воплощение в звучании.

Практическое занятие №10 (6 часов)

Тема 2.3. Работа над прозаическим текстом, сказкой

1. Выбор сказки для исполнения (бытовой или сказки о животных).
2. Пересказывание сказок различных жанров.
3. Работа над образом рассказчика и его речевой выразительностью (по возможности — использование диалекта).
4. Логический разбор текста. Рассказ от первого лица. Коллективный рассказ.

Практическое занятие №11 (7 часов)

Тема 2.4. Работа над отрывком из произведения древнерусской литературы

1. Выбор текста на древнерусском старославянском языке.
2. Логический разбор текста.
3. Рассказ от первого лица.
4. Коллективный рассказ.

Практическое занятие №12 (7 часов)

Тема 2.5. Работа над текстом для контрольного показа

1. Выбор текста для контрольного исполнения (сказка на диалекте, русская народная сказка).
2. Работа над текстом.

Практическое занятие №13 (4 часа)

Раздел 3. Работа актёра-певца над песней

Тема 3.1. Раскрытие природы русской народной песни. Режиссура слова в народной песне

1. Работа с текстами над интонацией.
2. Поиски звуковой окраски слова.
3. Репетиционная работа с исполнителем.

Практическое занятие №14
(4 часа)

Тема 3.2. Понятие замысла, сверхзадачи, идеи и темы песни

1. Работа над поэтическим текстом песни.
2. Сценическое решение и расшифровка содержания песни.
3. Сценическое воплощение сверхзадачи.

Практическое занятие №15
(4 часа)

Тема 3.3. Анализ словесного текста, подтекст в песне

1. Работа над подтекстом в народной песне.
2. Вскрытие и расшифровка символики в песне.
3. Работа с литературными источниками.

Практическое занятие №16
(4 часа)

Тема 3.4. Композиция песенного материала. Определение кульминации

1. Выявление драматургии песни, выстраивание цепи, исполнительских действий в их логически-содержательной последовательности.
2. Разделение песни на части.
3. Выявление речевых тактов, логических ударений.

Практическое занятие №17
(4 часа)

Тема 3.5. Выбор предлагаемых обстоятельств

1. Работа с песней и выбор предлагаемых обстоятельств.
2. Выявление жанровых особенностей, условий бытования песни.

Практическое занятие №18
(4 часа)

Тема 3.6. Темпо-ритм в песне

1. Работа с песней.
2. Определение темпа и ритма в песне.

Практическое занятие №19
(2 часа)

Тема 3.7. Мизансцена – как важнейшее средство выражения идеи песни

1. Экспликация песни.
2. Определение решения песни в пространстве.
3. Постановочный план песни.

Практическое занятие №20
(2 часа)

Тема 3.8. Атмосфера сценического действия

Постановка этюдов:

- на оценку факта;
- на создание сценической атмосферы организация пространства (в соответствии с замыслом).

Темы этюдов – народные сцены (обряды, свадьбы, гулянья, игры, вечёрки и т.д.). Этюды с ведением народных песен. Распределение ролей в соответствии с представляемым образом и индивидуальными особенностями голоса студента.

Практическое занятие №21 (4 часа)

Раздел 4. Мастерство актёра

Тема 4.1. Применение системы К.С. Станиславского к сценическому воплощению народных песен

Упражнения на:

1. Достижение мышечной свободы.
2. Дыхательная гимнастика.
3. Гигиенический, точечный и вибрационный самомассажи.
4. Упражнения для развития резонаторов.
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дикционные упражнения.
7. Рече-голосовые упражнения с текстом.
8. Переключение внимания.
9. Развитие воображения и фантазии.
10. Действия с воображаемым предметом.
11. Показ этюда на предлагаемые обстоятельства.

Практическое занятие №22 (4 часа)

Тема 4.2. Система К.С. Станиславского – система воспитания актёра. Событие и событийный ряд

Упражнение и актёрский тренинг на совершение действия:

1. В определённых предлагаемых обстоятельствах.
2. Со сменой предлагаемых обстоятельств и введением новых «если бы».
3. В условиях борьбы конфликта.
4. Исполнение «монолог» неодушевленного предмета.
5. На память физических действий.
6. Внутренние монологи, словесные действия и их значения в процессе общения.

Практическое занятие №23 (4 часа)

Тема 4.3. Работа над развитием творческого внимания, фантазии и воображения

1. Упражнения на творческое внимание.
2. Упражнения на фантазию и воображение.
3. Сочинение и показ этюдов.

Практическое занятие №24 (4 часа)

Тема 4.4. Сценическое внимание и мышечная свобода

1. Упражнения на сценическое внимание, мышечную свободу, творческое воображение, перемену отношений действия для достижения поставленной цели.
2. Показ этюда «животные».

Практическое занятие №25 (4 часа)

Тема 4.5. Действие и движения. Сценическое взаимодействие

1. Этюдные упражнения. Одиночные этюды на выполнение простого сценического задания.
2. Групповые этюды:
 - действия в заданном ритме, метре, темпе.
 - изменение предлагаемых обстоятельств и задач в соответствии с изменением музыкального темпа и с изменением актёрского темпа-ритма.

Примеры этюдов:

Этюд на органическое молчание

Действующие лица должны быть поставлены в такие обостренные, состязательные, конфликтные, а также эмоционально близкие и достоверные для исполнителей предлагаемые обстоятельства, в которых они были бы вынуждены взаимодействовать, т.е. вступить в противоборство с партнером (или со средой) с помощью физических, а не словесных средств. Молчание должно быть логически обоснованным, оправданным. Актер существует в этюде по принципу «я - в предлагаемых обстоятельствах», сохраняет импровизационное самочувствие, свою индивидуальную органику. На первом курсе в этюдах на другие темы также рекомендуется придерживаться органического молчания.

Этюд - биография, этюд - исповедь

В сюжетную основу этих этюдов могут закладываться реальные события из жизни студента, те ситуации, в которых проявлялась бы его творческое и человеческое кредо, нравственная, мировоззренческая позиция. В этюде в действенной форме должен «прозвучать» ответ на вопрос: что любит студент? что он ненавидит? к чему стремится? чего боится? что повлияло на становление его характера, взглядов? какие события стали поворотными в его жизни? какие проблемы, противоречия окружающей жизни волнуют его больше всего?

Этюд на развернутую оценку события

В этюдах на эту тему особенно важна структура момента восприятия факта: подробная «расшифровка» мгновения жизни, предполагающая специально замедленное, «рапидное» (замедленное, изящное) движение мысли, внутренний монолог, внутреннюю борьбу мотивов, разработку эмоционально-психической реакции на событие, стрессовую оценку обстоятельств.

Этюд «стоп-кадр»

«Стоп-кадр» помогает освоению принципов сценической выразительности, особенно - принципов и приемов мизансценирования. Задача режиссеров - построить статичную пластическую композицию, которая выражала бы ту или иную тему. Это остановленный момент жизненного процесса (как на полотне художника), когда действие, борьба достигли своего кульминационного напряжения. Естественно, что «стоп - кадр» должен быть оснащен соответствующей выгородкой, необходимым реквизитом, светом, костюмами, если требуется - шумами или музыкой - всем тем, что усилит зрительское восприятие «стоп-кадра».

Этюд «говорят вещи» или «натюрморт»

Это тренировочное задание развивает «вкус» режиссера к подробностям, точно отобранным деталям, лаконичности. Язык предметов может быть очень красноречивым. Задача - создать на сцене без актеров, скупыми средствами, только с помощью реквизита и выгородки композицию (натюрморт), которая должна «рассказать» историю о человеке, о событии, происшедшем с ним. Точный отбор предметов, их расположение, сопоставление друг с другом в сочетании со световым, музыкально-шумовым оформлением помогут избежать разночтений композиции, реализовать сверхзадачу режиссера.

Этюд по произведению живописи

При выборе материала для этюда предпочтение следует отдавать сюжетной, жанровой живописи, несущей в себе то, что можно назвать «драматургическим зерном», т.е. то, что содержит конфликт, а следовательно подразумевает борьбу и действие, четко выраженный сюжет, человеческие характеры. Репродукция должна быть хорошего качества, чтобы можно было воспринять художественные достоинства и особенности произведения. Инсценировка картины - это первая встреча с автором. Студенту необходимо подробно изучить избранное произведение. Затем ему предстоит превратить статичное, двухмерное изображение в событийный жизненный процесс, происходящий во времени и пространстве сцены. Очень важно верно почувствовать автора и передать сценическими средствами, в первую очередь - через актера, свое «прочтение» картины - понимание ее сюжета, проблемы, конфликта, предлагаемых обстоятельств, основной мысли, атмосферы, а также раскрыть стиль и жанр произведения. «Чем раньше вступает в действие чувство стиля, тем лучше» - писала М.О. Кнебель. Мизансцена картины может быть начальным, центральным или финальным моментом этюда.

Этюд на основе музыкального произведения

Основой для сочинения этюда может стать малая музыкальная форма или законченный отрывок из большого произведения. Студенту следует избегать иллюстративности, стремиться к образному, ассоциативному видению и реализации этюда. Сюжет этюда может родиться от эмоционального впечатления, которая произвела музыка, тех фантазий, которые она навеяла.

Этюд «Интерпретация факта»

На курсе создается «копилка» фактов. Студенты приносят и складывают в нее тексты телеграмм, газетных объявлений, информационных материалов, описание подсмотренных в жизни фактов и т.д. Жизненный факт - это повод для рождения сценического события. Педагог распределяет записки с фактами между студентами, и они становятся режиссерами постановщиками этой маленькой «пьесы». В их задачу входит расшифровать внутренний, тайный смысл жизненной истории, скрытый за фактом. Факт как бы подталкивает воображение художника и затем предстаёт преображенным, эмоционально насыщенным в небольшом сценическом этюде.

Этюд «Игры в сказки»

Микроспектакли на сказочной основе - это ещё не инсценировка сказок. Здесь совсем другие цели и задачи. Первое - студент должен окунуться в мир сказок, настроиться на «сказочную волну», а затем сочинить свой сказочный сценарий на основе известной сказки, шутку на тему сказки, вольную фантазийную версию. Этот этюд должен строиться по принципу «комедии масок»: приблизительный сценарий и свободная, радостная игра-импровизация, в которой раскрывается понимание поэтики сказки, ее характеров, ситуаций, чудес, языка. Такая «эскизная» работа над сказкой помогает раскрепостить фантазию студента, артистическую смелость исполнителей, снять излишнюю взрослость и «научообразность».

Этюд «Следствие по делу сказочных персонажей»

Одно из труднопреодолимых препятствий при обучении - отстранено-наблюдательское мышление, восприятие авторских героев со стороны, умозрительное объяснение их поступков, а не сопереживание, не чувственное постижение характеров и обстоятельств, их субъективной правды. Поэтому студентам предлагается сыграть в «судебное разбирательство» по поводу тех или иных поступков героев сказок или басен. В этой игре может участвовать весь курс: кто-то берет на себя роль адвокатов, кто-то прокурора, кто-то судьи, кто-то свидетелей, следователей, проводящих следственный эксперимент, потерпевших и т.д. Важно рассмотреть несколько версий случившегося, найти разные оправдания поступков и взаимоотношений героев, сделать попытку проникнуть в логику их поведения с разных сторон, расшифровать партитуру их внутренних мотивов. Например: почему колобок сбежал от бабушки с дедушкой. Что это? Акт мужества или предательства? Можно защитить как первую, так и вторую

позицию. Главное - защищать свою точку зрения и сердцем, и верой, и с помощью действенной логики. Ум лишь помощник сердца!

Этюд вспомогательный (по рассказам)

Вспомогательные этюды сочиняются и разыгрываются на основе произведения литературы для того, чтобы обеспечить полноту знания о жизни героев. В театральной школе этот прием необходим. Этюд (проигрывание отдельных моментов жизни роли) - это надежный, плодотворный, оставляющий чувственный след в душе артиста, способ вооружить его в работе над ролью. Чтобы появилось ощущение перспективы роли, могут помочь этюды на преджизнь и этюды на будущее роли, т.е. в этюде ищется ответ на вопрос, что было с героем до начала истории и что будет после. Есть этюды по изучению предлагаемых обстоятельств, данных автором скупо или далеких, непонятных актеру. Помочь актеру действовать в событии рассказа подлинно можно через этюд по аналогии близкой исполнителю. Через вспомогательный этюд можно тренировать и характерность, и физическое самочувствие, и внутренний монолог, и видение персонажа. Рассказ - это краткая, малая литературная форма. Чтобы понять человека, действующего в малом отрезке жизни рассказа, мы должны знать про него все то, что в нее не вошло, но что определило его поведение «здесь и сейчас». Режиссер должен от рассказа уйти в жизнь и тогда он будет иметь право от жизни вернуться снова к рассказу.

Этюд на основе сказки

При инсценировке сказки, басни, стихотворения из предложенной автором ситуации берутся лишь самые главные, определяющие ее события, обстоятельства, конфликт, проблема, интонация, так как понял их студент. Не предполагается разыгрывание басни или сказки в лицах: «ты будешь Вороной, я - Лисицей». Этюд на литературной основе строиться иначе. Актуальность, событийность и конфликтность материала дает возможность найти в жизни множество похожих, аналогичных событий, сообразных содержанию сказки, басни, стихотворения и разыграть их в этюде. Это поможет в будущем видеть за словами пьесы живые факты, живых людей, реальные поступки и живые ситуации.

Инсценировка рассказа (или отрывка)

Инсценировка рассказа требует более глубокого изучения автора, эпохи, воссоздания жизни, ранее созданной писателем. Трактовка - это право режиссера. Но при условии, что она обосновывается и доказывается только из авторского материала. Средством выражения определенной режиссерской позиции в понимании произведения является расстановка акцентов, оценка фактов, дающие новый, самостоятельный оттенок интонации, смысла, а вовсе не иной смысл и жанр произведению. Режиссерская оценка событий становится ощутимой, понятной зрителю, если находит выражение в том или ином сценическом приеме. Только важно, чтобы этот прием исходил из художественной, стилевой природы литературного первоисточника. В каждом рассказе в центре внимания режиссера

должно оказаться главное, предлагаемое обстоятельство и событие, приключившееся с действующими в нем людьми. По отношению к нему определяет он свою позицию, свое отношение и организует действие актеров, все театральные средства выразительности. Все- «в адрес события» (А.А. Гончаров).

Практическое занятие №4

(4 часа)

Тема 4.6. Режиссерский анализ пьесы, спектакля, фольклорного шоу, музыкальной сказки, народных сцен, концертной программы

Режиссёрские упражнения и этюды:

- на оценку факта;
- на создание сценической атмосферы организация пространства (в соответствии с замыслом).

Темы этюдов – народные сцены (обряды, свадьбы, гулянья, игры, вечёрки и т.д.). Этюды с введением народных песен.

Практическое занятие №4

(4 часа)

Тема 4.7. Работа над сценической композицией

- 1.Разыгрывание диалоговых и групповых сцен на основе обрядовых действий.
- 2.Распределение ролей в соответствии с представляемым образом и индивидуальными особенностями голоса студента.
3. Подбор материала и написание сценария.
- 4.Постановка народной сцены, обряда.

3.2. Примерная тематика курсовых работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы в 7 семестре у студентов ДФО, в 9 семестре у студентов ЗФО.

- 1.Драматургия свадебного лирического хоровода южнорусской певческой традиции «Да ходила козушка по росе».
2. Раскрытие драматургии свадебной лирической Алтайского края «Туман яром».
3. Режиссерский анализ частушек Новгородской области «Запропала наша Полечка».
- 4.Сценическое воплощение хороводно-плясовой Курской области «Пойду, выйду, да на улицу».
5. Анализ словесного действия в свадебной лирической «Ой, ходила Катюша» обр. В Захарченко.
6. Композиционное решение свадебной Белгородской области «У Ахванася на д(ы)воре»
7. Режиссерский замысел и сценическое воплощение свадебной Челябинской области «Как во тереме, тереме».
8. Создание сценического варианта плясовой Калужской области «Курган мой, курганчик».

9. Формирование художественного образа в плясовой Рязанской области «Как по горкам, по горам».

10. Сценическая интерпретация масленичной Калужской области «Да пасияла мая матушка канпельку».

Методические рекомендации по подготовке курсовых работ

1. Общие положения

1.1. Курсовая работа по дисциплине является одним из основных видов самостоятельной работы студентов на закрепление, углубление и обобщение знаний по овладению методами научных исследований в формировании навыков решения творческо-исполнительских задач.

1.2. *Целью* выполнения курсовой является формирование навыков самостоятельного творческого решения профессиональных задач по данной дисциплине.

1.3. *Задачами* выполнения курсовой работы является систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, умений и навыков по режиссерскому анализу песни и сценическому воплощению фольклора.

1.4. При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать способности:

- собрать и обработать информацию по теме;
- изучить и критически проанализировать полученные материалы;
- систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;
- логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и рекомендации.

1.5. Особенность курсовой работы состоит в том, что она должна иметь практическую значимость и применение, как для самого студента, так и для обучающей кафедры.

2. Порядок выполнения курсовой работы

2.1. Студент выполняет курсовую работу по утвержденной теме в соответствии с заданием и планом-графиком под руководством преподавателя, являющегося его научным руководителем.

2.2. Научный руководитель составляет задание на курсовую работу, осуществляет ее текущее руководство. Текущее руководство курсовой работой включает систематические консультации с целью оказания организационной и научно-методической помощи студенту, контроль за осуществлением выполнения работы в соответствии с планом – графиком, проверку содержания и оформления завершенной работы.

3. Выбор и утверждение темы курсовой работы

3.1. Студент выбирает тему (произведение) в рамках изучаемого предмета на основе режиссерского замысла и постановочного плана песни.

3.2. Тематика курсовой работы, задания на их выполнение утверждается ведущим педагогом.

4. Структура курсовой работы

4.1. Структурными элементами курсовой работы являются: обложка, титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; нотное приложение.

4.2. Обложка курсовой работы должна содержать полное наименование министерства ВУЗа;

- название темы курсовой работы;
- наименование места и год выполнения.

4.3. Титульный лист курсовой работы должен содержать следующие сведения:

- полное наименование министерства, ВУЗа, факультета, кафедры;
- наименование темы курсовой работы;
- сведения об исполнителе- Ф.И.О. студента, номер группы, подпись, сведения о научном руководителе- Ф.И.О. преподавателя, ученая степень, ученое звание, подпись;
- наименование места и года выполнения.

4.4. Оглавление должно содержать перечень структурных элементов курсовой работы с указанием номеров страниц (внизу справа), с которых начинается их месторасположение в тексте, в том числе

- введение;
- основная часть может состоять из нескольких разделов и параграфов;
- заключение;
- список литературы и ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;
- нотное приложение.

4.5. Во введении раскрывается роль и значение народной песни в жизни народа. Ее место в истории, обрядах и праздниках.

4.6. Основная часть курсовой работы включает в себя два раздела:

- этапы режиссерского анализа;
- режиссерский замысел и постановочный план.

4.7. В заключении делаются выводы о роли сценического воплощения данного песенного образца, предлагаются варианты сценического решения, как отдельного фольклорного произведения, так и в более развернутой композиции: обрядовой, народной сцены.

4.8. Список литературы.

Основные требования, предъявляемые к списку литературы:

- соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее рассмотрения;
- наличие опубликованных и неопубликованных отечественных и зарубежных документов;
- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, учебные, производственно-практические и др.;
- отсутствие морально устаревших документов.

Библиографические описания документов в списке литературы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТа .

Библиографические описания документов располагают в алфавитном порядке по первым их элементам – авторским заголовкам (фамилии и инициалы авторов) или по основным заглавиям.

Упорядоченный список литературы должен быть пронумерован по порядку записей арабскими цифрами с точкой.

В целом основная часть пишется по следующему плану:

I раздел. Основные этапы режиссерского анализа

Выбор песни как начальный этап работы над песней.

Режиссерский анализ партитуры: определение жанра песни, ее возраста.

Работа над материалами по изучению песни: изучение истории региона, к которому относится песня, музыкального стиля данного региона.

Работа над поэтическим текстом: нахождение вариантов текста, определение «сюжетной ситуации», анализ выразительных художественных средств текста (эпитеты, метафоры, гиперболы и др.), песенная символика, определение композиционной формы поэтического текста, формы изложения песенных текстов.

Музыкальная стилистика, соотношение формы стиха и напева.

Многоголосие. Певческая манера и исполнительские приёмы

Определение темы песни и ее идеи.

Создание окончательного сценического варианта поэтического текста, в основе которого – идейное содержание песни.

Выявление драматургии народной песни: определение конфликта, определение сквозного действия (подтекста), деление песни на композиционные части, определение кульминации.

II раздел. Режиссерский замысел песни и постановочный план

Единство формы и содержания в сценической постановке народной песни.

Идея постановки (сверхзадача), которой подчинены все действия исполнителей.

Выбор предлагаемых обстоятельств – направляющих воображение артистов на создание конкретной сценической жизни.

Определение «темпа-ритма» сценического действия и поведения персонажей – как выражение характера борьбы, напряженности конфликта.

Анализ жанровых особенностей и условий бытования песни – основа ее сценической постановки.

Определение решения песни в пространстве (мизансценирование, планировка, хореография) как важнейший компонент выражения идеи и жанра песни (сцены).

Художественное оформление (костюмы, бутафория, световое и шумовое оформление).

Постановочный (композиционный) план как путь осуществления режиссерского замысла.

5. Порядок защиты курсовых работ

5.1. Защита курсовой работы носит публичный характер и включает доклад студента, а также его обсуждение.

5.2. В докладе студент раскрывает сущность проблемы и свой вклад в ее решение, характеризует итоги проведенной работы, пути внедрения результатов работы в практическую деятельность.

5.3. Порядок обсуждения курсовой работы предусматривает: ответы студента на вопросы членов комиссии и других лиц, присутствующих на защите, выступление научного руководителя, дискуссию по защищаемой курсовой работе.

5.4. Решение об оценке курсовой работы принимается членами комиссии по результатам анализа предъявленной курсовой работы, доклада студента и его ответов на вопросы.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

1. Загадывание-отгадывание загадок.
2. Пересказывание сказок.
3. Работа над текстом русской народной сказки.
4. Исполнение поэтического произведения.
5. Работа над отрывком из произведения древнерусской литературы.
6. Режиссерское исследование русской народной песни и ее исполнение.
7. Исполнение студентами отрывков из пьес.
8. Исполнение вокально-литературной композиции.
9. Законы логики сценической речи: словесного действия, сверхзадачи, сквозного действия, перспективы, подтекста, создания «ленты видений».
10. Логический разбор текста.
11. Действенная природа речи.
12. Стили современного русского литературного языка и просторечие.
13. Русские диалекты.
14. Акцентологические нормы.
15. Орфоэпические нормы: произношение гласных.
16. Орфоэпические нормы: произношение согласных и их сочетаний.
17. Особенности исполнения поэтического произведения.
18. Действие как центральное понятие сценического искусства.
19. Действенный анализ роли.
20. Темпо-ритм и «атмосфера» как средства сценической выразительности.
21. Принципы составления концертной программы.
22. Приемы монтажа в вокально-литературной композиции.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.

При подготовке студентов к лекционным занятиям необходима домашняя подготовка, включающая:

– изучение учебной литературы;

- подбор прозаических, стихотворных текстов, малых жанров фольклора для чтения на практических занятиях по 2 разделу «Работа над текстом»;
- подбор артикуляционных и дыхательных упражнений по 1 разделу «Основы сценической речи»;
- подбор нотных образцов с целью анализа драматургии произведения и последующего сценического решения по 3 разделу «Работа актёра-певца над песней»;
- сбор материала к сценарию для постановки фрагмента обряда, народной сцены, праздника, концертной программы по 4 разделу «Мастерство актера»;
- изучение базовых понятий курса.

Практические занятия направлены на освоение и закрепление студентами основ речевого, актерского и режиссерского мастерства, применение полученных знаний и умений в своей творческой практике.

Практические задания выполняются в форме упражнений, чтения текстов и этюдов. При выборе и постановке рассказа выявляется и формируется художественный вкус, нравственная позиция студента и его профессиональные способности: умение перевести литературный текст в драматическую ситуацию, где есть завязка, развитие и разрешение конфликта, вскрывающего сущность характеров и взаимоотношений людей.

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код	Формулировка компетенции
ОПК	Общепрофессиональные компетенции
ОПК 1	способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
ОПК 2	способностью критически оценивать результаты собственной деятельности
ПК	Профессиональные компетенции
ПК 1	Способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания.
ПК 26	Способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением.

Этапы формирования компетенций

За время изучения данного курса студент должен **овладеть** основами сценической речи, правилами логического чтения; орфоэпическими особенностями русских диалектов; пластикой сценического движения, пантомимикой, мимикой; специфическими выразительными средствами в работе над текстами; методами поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением.

Этапами проверки формирования компетенций является умение анализировать и режиссировать народную песню, творчески подходить к созданию образа; составлять концертные программы с учетом специфики народно-певческого исполнительства;

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у студента **знаний** основных этапов работы над поэтическим текстом песни; принципов разминки и упражнений для развития актерских качеств; основных теоретических понятий и терминологии курса.

основных элементов системы К. Станиславского; технологии создания художественного образа исполняемого произведения; принципов формирования учебного и сценического репертуара: основ этики речи.

Умений: анализировать и режиссировать народную песню; творчески подходить к созданию образа; демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление; органично существовать на сцене; свободно осуществлять простые физические действия на сцене; снимать зажимы; управлять вниманием, памятью, фантазией в условиях выступления.

Владений: пластикой тела, координацией движения; навыками режиссерского анализа исполняемых произведений.

Начальный этап 3 курс (5 семестр)– **пороговый уровень** формирование компетенций ОПК 1, ОПК 2, ПК 1, ПК 26 знание основ сценической речи, правил дикции и орфоэпии; основ исполнительского мастерства и правил логического чтения в работе над текстами.

Основной этап 4 курс (6, 7 семестры) – **стандартный уровень** формирования компетенции ОПК 1, ОПК 2, ПК 1, ПК 26 включает в себя знакомство с системой К. С. Станиславского; с режиссурой и сценическим воплощением народной песни; умению работать над развитием творческого внимания, фантазии и воображения; разыгрывать диалоговые и групповые сцены на основе обрядовых действий.

Завершающий этап 4 курс (8 семестр) – **эталонный уровень** формирования компетенций ОПК 1, ОПК 2, ПК 1, ПК 26 на 4 курсе является подготовка студента к выполнению курсовой работы и практическим показам на зачете, экзамене. Студент демонстрирует знание основных элементов системы К. Станиславского; основ этики речи; технологию создания художественного образа исполняемого произведения; основ актерского мастерства; принципов формирования учебного и сценического репертуара.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитывается знание студентами практических и теоретических вопросов сценической подготовки и режиссуры народной песни. Студент выносит на практический показ (зачет, экзамен) подобранные и выученные наизусть прозаические, стихотворные тексты, сценические композиции на основе обрядовых действий индивидуально и в творческом ансамбле.

Итоговый контроль успеваемости проводится предметно-методической комиссией в завершение каждого этапа работы, проводимого студентом. По окончании семестра руководитель выставляет итоговую оценку успеваемости каждому студенту. Критерий оценки вырабатывается и утверждается предметно-методической комиссией.

Оценка	<i>В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует</i>
Зачтено	1) Текст выучен студентом наизусть, исполняется уверенно, эмоционально, выразительно; 2) Студент органично существует на сцене; 3) Владеет актерским мастерством; 4) Демонстрирует свои личностные и художественно-творческие установки; 5) Свободно переходит от слова к пению и обратно в сказках с напевами.
Не зачтено	1) Текст не выучен студентом наизусть, исполняется неуверенно, неэмоционально, невыразительно; 3) Не владеет актерским мастерством; 4) Не в полной мере демонстрирует свои личностные и художественно-творческие установки; 5) С трудом переходит от слова к пению и обратно в сказках с напевами.

Шкала оценивания (экзамен):

При подготовке заключительного экзамена по данной дисциплине студенты коллективно подбирают материал к сценарию для постановки фрагмента обряда, народной сцены, праздника, концертной программы.

Каждый из студентов оценивается индивидуально.

Оценка	<i>В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует</i>
Отлично	1) Студент уверенно, интонационно чисто исполняет песенные образцы и знает свою роль в сценическом действии; 2) Владеет пластикой сценического движения, пантомимикой, мимикой; 3) Органично существует на сцене в творческом ансамбле; 4) Свободно осуществляет простые физические действия на сцене; 5) Владеет дикцией, логикой речи; 6) Владеет актерским мастерством; 7) Демонстрирует свои личностные и художественно-творческие установки в написании сценария и подборе песенных образцов.
Хорошо	1) Студент уверенно и интонационно чисто исполняет песенные образцы, допускает незначительные ошибки в роли в сценическом действии; 2) Владеет пластикой сценического движения, пантомимикой,

	мимикой; 3) Органично существует на сцене в творческом ансамбле; 4) Свободно осуществляет простые физические действия на сцене; 5) Владеет дикцией, логикой речи; 6) Владеет актерским мастерством; 7) Не проявляет особой активности в написании сценария и подборе песенных образцов.
Удовлетворительно	1) Студент неуверенно, интонационно нечисто исполняет песенные образцы; 2) Допускает ошибки в чтении реплик своей роли в сценическом действии; 3) Не в полной мере владеет пластикой сценического движения, пантомимикой, мимикой, актерским мастерством.
Неудовлетворительно	1) Студент допускает грубые текстовые и интонационные ошибки в исполнении песенных образцов; 2) Не знает своей роли в сценическом действии; 3) Не владеет пластикой сценического движения, пантомимикой, мимикой, дикцией, логикой речи, актерским мастерством; 4) Не участвует в написании сценария и подборе песенных образцов.

Шкала оценивания (курсовая работа)

Курсовая работа оценивается дифференцированно («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»):

- оценку **«отлично»** заслуживают работы, в которых содержатся элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы, приводятся аргументированные доказательства, содержится самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких теоретических знаний; на защите была представлена презентация, студент хорошо ориентируется в материале курсовой работы и уверенно ответил на все поставленные вопросы;

- оценку **«хорошо»** заслуживает работа, в которой соблюдены все предъявляемые требования, работа выполнена на высоком теоретическом уровне, полно и всесторонне освещены основные вопросы, но нет четкой взаимосвязи теоретической и практической частей курсовой работы; студент в ходе написания работы не проявил самостоятельности и инициативы; при защите студент неуверенно отвечал на задаваемые вопросы;

- оценку **«удовлетворительно»** заслуживает работа, в которой, в основном, верно освещены теоретические и практические аспекты исследования, но нет логики в изложении материала, не прослеживается связь между теоретической и практической частями курсовой работы, в работе содержатся ошибочные или неподтвержденные положения; студент не отвечает на отдельные вопросы при защите, слабо ориентируется в материале исследования;

- оценку **«неудовлетворительно»** заслуживают работы, в которых отсутствует логическая связь в изложении материала, нет выводов, обобщений и

анализа литературы, теоретическая часть не связана с практической; при защите студент не может ответить на задаваемые вопросы.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Материалы для оценки и контроля результатов обучения	Формируемые компетенции
Теоретические вопросы	
Загадывание-отгадывание загадок	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Пересказывание сказок	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Стили современного русского литературного языка и просторечие	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Исполнение поэтического произведения	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Работа над отрывком из произведения древнерусской литературы	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Режиссерское исследование русской народной песни и ее исполнение	ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Специальные вопросы	
Исполнение студентами отрывков из пьес	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Исполнение вокально-литературной композиции	ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Законы логики сценической речи: словесного действия, сверхзадачи, сквозного действия, перспективы, подтекста, создания «ленты видений»	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Работа над текстом русской народной сказки	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Русские диалекты	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Акцентологические нормы	ПК-1, ПК-26
Действие как центральное понятие сценического искусства.	ОПК-2, ОПК-1, ПК-26
Действенный анализ роли	ПК-1, ПК-26
Темпо-ритм и «атмосфера» как средства сценической выразительности	ОПК-2, ПК-1, ПК-26
Приемы монтажа в вокально-литературной композиции	ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-26

Тестовые задания

Контроль результатов обучения включает в себя тестовые задания, которые предлагаются студенту в конце 7 семестра ДФО, в конце 9 семестра ЗФО.

1. Что такое замысел?

- А) закон сцены
- Б) сценическое решение произведения
- В) темпо-ритм произведения

2. Назвать определение темы в режиссерском понимании.

- А) предмет повествования, круг вопросов
- Б) характер произведения
- В) основная мысль в тексте

3. Учение о сверхзадаче это:

- А) система Станиславского
- Б) приемы Немировича-Данченко
- В) сценическое решение Г. А. Товстоногова

4. Мизансцена это:

- А) темпо-ритм произведения
- Б) цепь логических действий
- В) замысел произведения

5. Основная форма сценической речи:

- А) диалог
- Б) художественное слово
- В) техника речи

6. Особое место в работе над дикцией занимает:

- А) стихотворная форма
- Б) пословицы и поговорки
- В) скороговорки

7. Дать определение кульминации

- А) драматургия
- Б) логика речи
- В) высшая точка развития мысли

8. Подтекстом в песне является:

- А) внутреннее содержание слов, текста
- Б) тема и идея
- В) эмоциональное состояние певца

9. Орфоэпия

- А) культура речи
- Б) четкая дикция
- В) правильная речь

10. Дать определение темпо-ритма

- А) непрерывная цепь действий
- Б) интенсивность и характер движения музыки
- В) сценическое решение произведения

Экспресс-опрос

Одной из форм контроля знаний студента является экспресс- опрос, включающий в себя терминологический словарь на основе базовых понятий курса.

1. Выразительные средства
2. Воображение.
3. Замысел.
4. Идея песни.
5. Кульминация.
6. Композиция.
7. Логическое чтение.
8. Мастерство актёра
9. Мизансцена.
10. Орфоэпия.
11. Подтекст.
12. Прозаический текст.
13. Предлагаемые обстоятельства.
14. Режиссура.
15. Символика.
16. Сверхзадача.
17. Сценическая речь.
18. Тема.
19. Темпо-ритм.
20. Творческое внимание.
21. Фантазия.
22. Этюд.

Требования к зачету

Одной из форм зачета по данной дисциплине является чтение наизусть прозаических, стихотворных и сказочных текстов с напевами.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

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

Текущий контроль включает:

- проверку конспектов лекций;
- - контрольные вопросы, задания, творческие показы на практических занятиях, тестирование по режиссерской терминологии.

Выполнение курсовой работы по анализу и сценическому воплощению народной (режиссерская экспликация песни).

Дополнительно оценивается степень активности студентов в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу; эвристический характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, резюме.

Промежуточный контроль осуществляется ориентировочно в середине освоения программы дисциплины: творческие показы поэтических произведений (по 1-2 стихотворения в зависимости от объема); песни и отрывки из произведений древнерусской литературы (по одной песне и по одному отрывку из древнерусского произведения), отрывки из пьес с включением русской народной песни. Все студенты участвуют в показе общих упражнений (3-4) по технике речи и словесному действию (напр. загадать по две-три загадки, подобрать пословицы и поговорки). Студенты должны показать 3-4 этюда на словесное действие; каждый должен «показаться» хотя бы в одном этюде и исполнить одну сказку с напевом.

Итоговый контроль осуществляется на заключительном экзамене в 8 семестре на ДФО, в 10 семестре на ЗФО в форме народной сцены, обряда, музыкально-хореографической композиции; вокально-литературных композиций (15-25 минут), которые должны стать полноценным спектаклем и где все студенты смогут проявить себя.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Башлай, О.В. Организация и руководство народным художественным творчеством : учебное пособие / О.В. Башлай ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 295 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457867>
2. Долинин, В.Е. Актерская практика : учебное пособие / В.Е. Долинин ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра музыкального театра. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 25 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312197>
3. Логика речи в сценическом искусстве : учебное пособие для бакалавров / авт.-сост. Л.В. Иванова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры». - 2-е изд. - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2014. - 68 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439360>
4. Стенюшкина, Т.С. Методика работы с народно-певческим коллективом : учебно-методическое пособие / Т.С. Стенюшкина ; Министерство культуры Российской Федерации, Департамент образования и науки Кемеровской области, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт музыки и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 112 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438368>
5. Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-поступку : учебное пособие / В.В. Чепурина. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. -

Дополнительная литература

1. Бруссер А.М., Оссовская, М.П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы) / А.М. Бруссер, М.П. Оссовская. – М., 2007. – 111 с.
2. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – СПб., 2006.
3. Кайсаров, А.С. Славянская и Российская мифология / А.С. Кайсаров. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 79 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39831>
4. Науменко, Г.М. Петрушка: народное театрализованное представление с напевами / Г.М. Науменко ; ред. Д.В. Смирнов. - Москва : Современная музыка, 2013. - 44 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221035>
5. Науменко, Г.М. Фольклорная азбука: Методика обучения детей народному пению / Г.М. Науменко ; ред. Д.В. Смирнов. - Москва : Современная музыка, 2013. - 136 с. - ISBN 978-5-93139-119-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221033>
6. Петрова А.Н. Искусство речи / А.Н. Петрова. – М., 2008. – 125 с.
7. Почикаева Н.М. Искусство речи: Практическое пособие для учащихся училищ искусств и культуры, учителей и руководителей художественной самодеятельности. / Н.М. Почикаева. – М: «МарТ», 2005.

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, промежуточного контроля используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft

Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа консультаций, промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (103, 115)

115 ауд. монитор, колонки для компьютера, столы, стулья, шкаф-купе, фортепиано, синтезатор.

103 ауд. фортепиано, деревянные лавки, мягкие диванчики, зеркала, шкаф, шкаф-купе, столы.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

ауд. 209 (читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза).

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, книжный и документальный фонд, телевизор

Ауд. 206 (абонемент нотной-музыкальной литературы). Столы, стулья, книжные шкафы, фонд научной, учебно-методической, справочной литературы, нотные сборники. При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

Чтение лекций, проведение семинарских занятий, защита рефератов сопровождается применением следующих учебно-наглядных пособий: слайд-презентаций, видео материалов, фотоматериалов.

7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институте.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности

обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.