

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Академия хорового искусства имени В.С. Попова"

УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор –
проректор по
учебно-воспитательной
работе и развитию
_____ О.А. Красногорова

Сценическая подготовка
рабочая программа дисциплины

Учебный план 53.04.02 Академическое пение (уровень магистратуры)
Квалификация Направление подготовки «Вокальное искусство»
Магистр

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	36	Виды контроля в семестрах: зачеты 3
в том числе:		
аудиторные занятия	34	
самостоятельная работа	1,8	

Семестр	3	Итого
Практические	34	34
Итого ауд.	34	34
Контактная работа	34,2	34,2
Сам. работа	1,8	1,8
Часы на контроль	0	0
Итого	36	36

Рабочая программа дисциплины

Сценическая подготовка

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. №818)

составлена на основании учебного плана:

53.04.02 Академическое пение (уровень магистратуры)

Направление подготовки «Вокальное искусство»

принятого на заседании Ученого совета Академии хорового искусства имени В.С. Попова
(Протокол № 1 от 27.02.2023)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса:

воспитание умений вокалиста (оперного или камерного певца), обучающегося по программе магистратуры, выражать пением, словом и пластикой художественное содержание музыки.

Задачи курса:

через комплекс упражнений и этюдов привить обучающимся необходимые навыки активного, органического, целесообразного, продуктивного сценического действия;

совершенствование актерского мастерства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	ФТД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Знать:

Уровень 1	закономерности действия актера (вокалиста-актера) на сцене на высоком уровне
Уровень 2	закономерности действия актера (вокалиста-актера) на сцене на достаточном уровне
Уровень 3	закономерности действия актера (вокалиста-актера) на сцене на минимальном уровне

Уметь:

Уровень 1	выполнять самостоятельный поиск и классификацию информации по построению мизансцен спектакля на высоком уровне
Уровень 2	выполнять самостоятельный поиск и классификацию информации по построению мизансцен спектакля на достаточном уровне
Уровень 3	выполнять самостоятельный поиск и классификацию информации по построению мизансцен спектакля на минимальном уровне

Владеть:

Уровень 1	навыками анализа внутренних характеристик образа (характерности образа) на высоком уровне
Уровень 2	навыками анализа внутренних характеристик образа (характерности образа) на достаточном уровне
Уровень 3	навыками анализа внутренних характеристик образа (характерности образа) на минимальном уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	закономерности действия актера (вокалиста-актера) на сцене
3.2	Уметь:
3.2.1	выполнять самостоятельный поиск и классификацию информации по построению мизансцен спектакля
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками анализа внутренних характеристик образа (характерности образа)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Описание
	Раздел 1. 2 год, 1 семестр			
1.1	Введение /Пр/	3	2	Значение театрального искусства в жизни общества. Основные принципы музыкального театра. Его отличия от театра драматического. Роль и значение актера-певца в музыкальном театре.
1.2	Свобода мышц /Пр/	3	4	Природа творческого мастерства. Требования к физическому аппарату актера. Зажим мышц, ненужное напряжение в сценических условиях – одно из серьезных препятствий для подготовки актерского организма к действию. Упражнения для освобождения мышц.

1.3	Сценическое внимание /Пр/	3	4	Выработка стойкого сценического внимания – внимания произвольного, которое должно быть в зависимости от воли актера, так как внимание нужно актеру на протяжении всего времени, когда он на сцене.
1.4	Эмоциональная память /Пр/	3	4	Развитие эмоциональной памяти – средства особенно ярко и живо воспроизводить те или иные пережитые чувства и все то, что с ними связано. Эмоциональная память как средство поэтизировать пережитое.
1.5	Общение /Пр/	3	2	Работа по развитию органического, непрерывного процесса общения. Работа над психологическим состоянием студента, которое складывается из отдачи и восприятия, внимания, мыслей, чувств, возникающих в процессе работы с партнером, предметами, внешним миром.
1.6	Воображение /Пр/	3	2	Особенности творческой деятельности актера на сцене и роль воображения в работе актера. Задачи актера по развитию воображения. Видение внутреннего зрения («кинолента видений») как цель работы актера по развитию своего воображения.
1.7	Сценическая наивность /Пр/	3	2	Выработка сценической наивности – свойства непосредственно, без рассуждений воспринимать предлагаемые обстоятельства и жить ими. разница между сценической наивностью и рассудочностью, самоконтролем.
1.8	Память физических действий /Пр/	3	4	Память физических действий – одно из приоритетных разделов системы Станиславского, роль памяти физических действий в работе актера на сцене. Задачи студентов в работе над памятью физических действий.
1.9	Характерность /Пр/	3	2	Образ как комплекс определенных поступков, влияние образа действий данного лица на актерскую внешнюю характерность. Пути поиска внутренней характерности, роль упражнений в поисках внутренней характерности образа
1.10	Характерность /Ср/	3	0,8	
1.11	Темпо-ритм /Пр/	3	2	Разница между темпом и ритмом. Ритм внешний (физический) и внутренний (психологический). Роль работы через этюды для выработки умения существовать в определенном сценическом ритме.
1.12	Мизансцена /Пр/	3	2	Упражнения для нахождения мизансцены студентом в зависимости от задачи, выполняемого действия, настроения и переживания. Мизансцена как средство для передачи нашего внутреннего переживания, требования к игре мизансцены
1.13	Мизансцена /Ср/	3	1	
1.14	Сквозное действие /Пр/	3	4	Важнейшая роль сверхзадачи и сквозного действия в поиске актером пути своей роли во время спектакля (не по маленьким задачам, действиям, а по большим эпизодам и крупным действиям).
1.15	Зачёт /КрАт/	3	0,2	Проведение зачета в виде исполнения программы и устного ответа

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Л1.1	Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Трюковая пластика: учебное пособие / Т.А. Григорьянц; под ред. Г.А. Жерновой. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 130 с. - ISBN 978-5-8154-0179-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227978
Л1.2	Гуревич, Л.Я. Творчество актера. (О природе художественных переживаний актера на сцене) / Л.Я. Гуревич. -: ГАХН, 1927. - 63 с. - ISBN 9785998918339; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44756
Л1.3	Долинин, В.Е. Актерская практика: учебное пособие / В.Е. Долинин; Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра музыкального театра. - Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 25 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312197

Л1.4	Мюрисеп, А.В. Язык сцены (профессиональная терминология в определениях и примерах): учебное пособие / А.В. Мюрисеп; Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра оперной подготовки, оркестрового и оперно- симф. дирижирования. - Н. Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 348 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9905582-3-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312288); http://opac.nnovcons.ru:81
Л1.5	Станиславский, К.С. Психотехника актерского искусства: работа актера над собой: антология / К.С. Станиславский; ред.-сост. Е.Я. Басин. - СПб.: Алетейя, 2014. - 176 с. - (Антологии Е. Я. БАСИНА). - ISBN 978-5-91367-057-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233247
5.1.2. Дополнительная литература	
Л2.1	Акинина, Л. Значение двигательной культуры в творчестве оперного певца / Л. Акинина. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы высшего музыкального образования: [сб. статей] / ННГК им. М. И. Глинки; ред.-сост. Т. Б. Сиднева. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2007. – Вып. 8. – С. 335–345.
Л2.2	Актерское мастерство: учебно-методический комплекс / Кемеровский гос. университет культуры и искусств», Кафедра театрального искусства, Институт театра и др. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 75 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275289
Л2.3	Григорьянц, Т.А. Семиотика пластической культуры: [пластическая культура актера] / Т.А. Григорьянц. - Кемерово: КемГУКИ, 2006. - 216 с. - ISBN 5-8154-0123-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227921
Л2.4	Пластическое воспитание: учебно-методический комплекс / Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, Кафедра театрального искусства, Институт театра и др. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - Ч. 1. Сценическое движение. - 90 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275515
Л2.5	Теория, методика и практика народно-сценического танца: учебно-методический комплекс / Кемеровский гос. университет культуры и искусств, Институт хореографии, Кафедра народного танца и др. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 88 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275536
Л2.6	Чехов, М.А. Загадка творчества / М.А. Чехов. - М.: Директ-Медиа, 2016. - 79 с. - ISBN 978-5-4475-6882-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436282
Л2.7	Чехов, М.А. О технике актера / М.А. Чехов. - М.: Директ-Медиа, 2016. - 60 с. - ISBN 978-5-4475-6883-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436281

5.2. Перечень программного обеспечения

- Операционная система Microsoft Windows;
- Microsoft Word;
- Microsoft Excel;
- Microsoft Power Point;
- Microsoft Outlook;
- Microsoft Access;
- Kaspersky Endpoint Security;
- 7-Zip;
- Браузер Google Chrome;
- Проигрыватель Windows Media;
- Acrobat Reader DC;
- Справочно-правовая система КонсультантПлюс;
- Программа экранного доступа для слабовидящих NVDA (NonVisualDesktopAccess);
- Sibelius

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», режим доступа: <http://biblioclub.ru>
- Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
- Электронная библиотечная система издательства «Лань», режим доступа: <https://e.lanbook.com>
- Электронная библиотека издательства Юрайт, режим доступа: <https://biblio-online.ru>
- Министерство культуры Российской Федерации, режим доступа: <http://www.mkrf.ru>
- Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации, режим доступа: <http://vak.ed.gov.ru>
- Система для проверки письменных работ на предмет неправомерных заимствований «Антиплагиат. ВУЗ», режим доступа: <https://nnovcons.antiplagiat.ru>
- Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
- Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
- Государственная публичная научно-техническая библиотека России, режим доступа: <http://www.gpntb.ru>
- Библиотека Гумер, режим доступа: <http://www.gumer.info>
- Библиотека диссертаций, режим доступа: <http://dslib.net>
- disserCat, режим доступа: <http://www.dissercat.com>
- Google Академия, режим доступа: <https://scholar.google.ru>
- Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка), режим доступа: <http://encyclopedia.ru>
- «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
- Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
- Энциклопедия музыкальных инструментов, режим доступа: <http://eomi.ru>
- Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
- Классическая музыка, режим доступа: <http://www.olofmp3.ru>
- Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: <http://notes.tarakanov.net>
- Бесплатный архив нот, режим доступа: <http://imslp.org>
- Скорая музыкальная помощь, режим доступа: https://vk.com/music_911
- Коллекция журналов Freedom Collection, режим доступа: <https://www.sciencedirect.com>
- Scopus, режим доступа: <https://www.scopus.com>
- Коллекция журналов, книг и баз данных, режим доступа: <https://www.springernature.com>
- Базы данных Springer eBooks (2005-2010 гг.), режим доступа: <https://link.springer.com>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим, противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочими учебными планами, творческой и научно-исследовательской работой студентов и преподавателей.

Данная программа в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки реализуется с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

В целях обеспечения индивидуального подхода к обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с их потребностями и возможностями для организации учебного процесса в Академии предусмотрено использование приборов, инструментов, инвентаря и специализированного оборудования:

- для организации обучения студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата Лестничный подъёмник «ПУМА-УНИ-160» (2 шт.) - техническое средство социальной реабилитации людей с ограниченными физическими способностями. Ступенькоход «ПУМА-УНИ-160» предназначен для преодоления лестниц человеком с ограниченными физическими

способностями, находящимся в кресле-коляске (при управлении подъёмником сопровождающим лицом). Он полностью автономен, применим на любых лестничных маршах. Благодаря наличию боковых откидных опор и ручного фиксатора крепления спинки кресла-коляски надёжно удерживается при транспортировке. Безопасность использования подъёмника достигается за счёт наличия тормозов у ходовых колёс, а передний упор надёжно удерживает подъёмник при установке на него кресла-коляски. Переключатель вверх/вниз приводит в работу вращение двигателя и меняет направление движения ступенькохода (вверх или вниз). Лесничеход снабжен герметичными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями, которые не требуют технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Перекатной пандус TR 101 (алюминиевый для инвалидных колясок, грузоподъемность - 270 кг) подходит для преодоления небольших порогов. Снабжён противоскользящим рифлением.

Предназначен для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице.

Переносной телескопический пандус – мобильное складное устройство, обеспечивающее беспрепятственное передвижение инвалида, оснащено противоскользящей поверхностью.

- для организации обучения студентов с нарушением зрения

Персональный компьютер, обеспеченный программой синтеза речи NVDA

(NonVisualDesktopAccess). NVDA – свободная, с открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным зрением работать на компьютере, выводя всю необходимую информацию с помощью речи. Программа установлена на компьютерах в учебных аудиториях Академии и в читальном зале библиотеки;

Цифровая лупа Levenhuk DTX 43 - современная лупа для слабовидящих людей. Она имеет четыре фиксированных увеличения, снабжена светодиодной подсветкой и позволяет выбирать цветовой режим для чтения. Лупа позволяет читать текст со встроенного ЖК-экрана или с внешнего экрана.

Лупу можно подключать через USB и HDMI к компьютеру. Лупа позволяет увеличивать текст в диапазоне от 6 до 14 крат. Имеет подсветку. Для улучшения детализации возможно использование смены цветовых режимов (всего доступно семь режимов). Во время чтения возможно фотографировать прочитанное. Снимок сохраняется в память подключенного компьютера или на установленную карту памяти. Для питания лупы используется встроенный аккумулятор. С ним Levenhuk DTX 43 может работать до 120 минут без подзарядки. Также возможно подключение лупы к обычной розетке через сетевой адаптер.

Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Специальное программное обеспечение позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, Internet-ресурсами, делать записи от руки поверх открытых документов и сохранять информацию.

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В связи с этим Академия обеспечивает их учебно-методическим материалом в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа обучающихся по программе магистратуры является важной составной частью процесса подготовки будущих специалистов. Цели самостоятельной работы основаны на формировании у обучающихся навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора. Обучающимся рекомендуется в качестве самостоятельной работы систематическое выполнение практических упражнений.

Рекомендованные задания для самостоятельной работы:

1. Выполнять различные практические упражнения- этюды на восприятие факта.
2. На одном из выученных вокализов (на специальности) продемонстрировать (написать письменно) различные интерпретации образов
3. На камерных произведениях (романсе, песне) продемонстрировать сценическое мышление вокалиста.