

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 06.09.2023 11:12:08
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

2022 г.

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Методические указания
для подготовки к самостоятельным занятиям
студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство
(магистерская программа «Академическое пение. Музыкальное
исполнительство и педагогика»)

Курск 2022

УДК 784

Составитель И.Ф.Стародубцева, Л.В. Сазонова

Рецензент:

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры вокального искусства факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Юго-Западного государственного университета *Е.Н. Кириосова*.

Сценическая подготовка и актерское мастерство: методические указания студентам для подготовки к самостоятельным занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. проф. И.Ф.Стародубцева, Л.В.Сазонова, Курск, 2022. 10 с. Библиогр.: с. 9.

Методические указания содержат введение, в котором даны цели и задачи дисциплины, а так же перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, рекомендации студентам для индивидуальных занятий, формы контроля, методические рекомендации по освоению дисциплины, примерные зачетные требования и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (магистерская программа «Академическое пение. Музыкальное исполнительство и педагогика»)

Предназначены для студентов направления подготовки 53.04.02 очной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л 5,6 Уч-изд. л. 0,5 Тираж 100 экз. Заказ *1842* Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Введение

Методические указания по дисциплине «Сценическая подготовка и актерское мастерство» составлены для самостоятельных занятий студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. Указания ставят своей задачей помочь студентам в подготовке к занятиям по дисциплине «Сценическая подготовка и актерское мастерство» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (магистерская программа «Академическое пение. Музыкальное исполнительство и педагогика»)

1.1 Цель дисциплины

Формирование основ знаний, умений и навыков по сценической подготовке и актерскому мастерству в соответствии с современными художественными требованиями к артистам концертных организаций, а также для подготовки музыканта – вокалиста к музыкально-исполнительской и музыкально-просветительской деятельности в учреждениях культуры и искусства.

1.2 Задачи дисциплины

- воспитание у студентов практических навыков поведения на сцене;
- развитие механизмов музыкальной, пластической и образно-эмоциональной памяти, творческого воображения и фантазии;
- активизация психофизических процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер;
- развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;
- способность использовать знания об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны знать:

- основные элементы актерского мастерства – слагаемые сценического действия;
- основы дикции и вокальной орфоэпии,
- обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей,
- основные правила и приемы вокальной орфоэпии;

уметь:

- раскрывать в сценических этюдах заданный характер в условиях предлагаемых обстоятельств с учетом предложенного музыкального сопровождения;
- выражать действие мыслью, словом, движением, действовать, а не представлять, действовать во имя определенной цели, действовать «в музыке», а не «под музыку» т.е. избегать иллюстрирования, убедительно действовать в условиях публичного показа;
- анализировать художественные и технические особенности литературных текстов, анализировать и подвергать критическому разбору процесс вокальной орфоэпии в музыкальных произведениях;

владеть:

- практическими навыками основных элементов актерского мастерства: сценическое воображение, сценическое внимание, сценическая правда, мышечная свобода, задачи и куски, сценическое отношение, оценка факта и перемена отношения, сценическое общение, эмоциональная память, темпоритм, внутреннее сценическое самочувствие в условиях публичного творчества, навыками самостоятельной подготовки этюдов на заданный музыкальный материал;
- навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, приемами психической саморегуляции, знаниями в области гигиены голоса и основ сценической речи, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской

выразительности), профессиональной терминологией;

- профессиональными методиками педагогической работы в начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования.

1. Самостоятельные занятия

Самостоятельные занятия - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких практических работ. Дидактическая цель лабораторных работ - формирование у студентов профессиональных умений, а также практических умений, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин.

Самостоятельные занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем. Лабораторные работы логически продолжают работу, начатую на лекции.

Цель самостоятельных занятий углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи.

Самостоятельные занятия по дисциплине «Сценическая подготовка и актерское мастерство» представляют собой закрепление на практике знаний, умений и навыков по актерскому мастерству, сценической речи и гриму.

Дисциплина имеет три подраздела.

1. Актерское мастерство — это профессиональная творческая деятельность в области исполнительских искусств, состоящая в создании сценических образов (ролей), вид исполнительского творчества. Исполняя определённую роль в театральном представлении, актёр как бы уподобляет себя лицу, от имени которого он действует в спектакле. Путём воздействия на зрителя во время спектакля создаётся особое игровое пространство и сообщество актёров и зрителей. Певец — это актер, который использует певческий голос как инструмент. Каждая музыкальная

фраза рассказывает историю, которая также передается через язык тела, выражение лица, дикцию и динамику голоса.

2. Сценическая речь – это одно из основных средств театрального воплощения драматургического произведения. Владея мастерством и сценической речью, актёр раскрывает внутренний мир, социальные, психологические, национальные, бытовые черты характера персонажа. Техника сценической речи — существенный элемент актёрского мастерства; она связана с звучностью, гибкостью, объёмом голоса, развитием дыхания, чёткостью и ясностью произношения, интонационной выразительностью.

3. Грим – от фр. *grime*, буквально — забавный старикан, от староитал. *grimo* — морщинистый — это искусство изменения внешности актёра, преимущественно его лица, с помощью гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и др. Характер грима в театре зависит от художественных особенностей пьесы, замысла актёра, режиссёрской концепции и стиля оформления спектакля.

Все три раздела важны для того чтобы стать профессиональным певцом-актером, работающим в оперном театре или концертно-гастрольной организации. От того как певец сможет «зацепить» публику зависит его успех, популярность, востребованность в обществе.

2 Темы самостоятельных занятий

1. *Актерское мастерство. Сценическая речь. Освобождение мышц.*
 - упражнения на снятие мышечного напряжения тела;
 - упражнения на снятие речевого напряжения;
 - упражнения на укрепление косых мышц пресса.
2. *Актерское мастерство. Сценическое внимание.*
 - упражнения, развивающие внешнее внимание;
 - упражнения, развивающие внутреннее внимание.
3. *Актерское мастерство. Творческое воображение и фантазия.*
 - упражнения, развивающие воображение;
 - фантазирование на заданную тему.
4. *Актерское мастерство. Предлагаемые обстоятельства.*
 - упражнения на перемену отношения к месту действия;
 - упражнения на перемену отношения к партнеру.
5. *Актерское мастерство. Эмоциональная память.*
 - упражнения, укрепляющие эмоциональную память.
6. *Актерское мастерство. Действие.*
 - упражнения на достижение поставленной цели
7. *Сценическая речь. Укрепление речевого аппарата.*
 - артикуляционная гимнастика;
 - упражнения на исправление речевого дефекта.
8. *Сценическая речь. Фонационное дыхание и голос.*
 - упражнения на укрепление косых мышц;
 - упражнения, развивающие силы звука;
 - упражнения для развития гибкости голоса.
9. *Грим. Правила работы с театральным гримом.*
 - создание грима сказочного персонажа.
10. *Актерское мастерство. Оценка факта.*
 - упражнения на изменение отношения к событию;
 - упражнения индивидуальные и групповые.
11. *Актерское мастерство. Темпо – ритм.*

- упражнения, развивающие наблюдательность;
- упражнения на скорость, темп и контрастность в движении.

12. Актерское мастерство. Действие для достижения поставленной цели:

- упражнения на заданную тему.

13. Актерское мастерство. Взаимодействие. Импровизация.

- упражнения на общение (любая тема).

14. Актерское мастерство. Сценическая речь. Работа актера над ролью.

- домашняя работа.

15. Актерское мастерство. Сценическая речь. Характер и характерность.

- работа над образом.

16. Актерское мастерство. Сверхзадача и сквозное действие.

- работа с текстом (по выбору).

17. Сценическая речь. Словесное действие. Логика и образность речи.

- работа с текстом.

18. Грим. Работа над характерным гримом.

- подбор материала.

19. Особенности домашней работы над ролью.

- наблюдения;
- набор характерных особенностей образа.

20. Работа над речевой характеристикой образа.

- психофизическая особенность персонажа,
- национальная особенность персонажа,
- социальная особенность персонажа.

21. Приемы гримирования.

- грим живописный;
- грим скульптурный

Библиография

1. Васильев, Юрий Андреевич. Сценическая речь: голос действующий [Текст] : учебное пособие : [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Актерское искусство", "Режиссерское искусство" и по направлению подготовки "Театральное искусство"] / Ю. А. Васильев. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект, 2015. - 465, [1] с. - (Gaudeamus). - Библиография: с. 459-462 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-8291-1816-7 (в пер.) : 475.99 р.

2. Захава, Борис Евгеньевич. Мастерство актера и режиссера [Текст] : учебное пособие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - Изд. 6-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-8114-1575-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-108-2 (Планета музыки) : 582.54 р.

3. Черная, Елена Игоревна. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос [Комплект] : учебное пособие / Е. И. Черная. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2012. - 175, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 169-170, 174. - ISBN 978-5-8114-1322-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-051-1 (Планета Музыки) : 499.59 р.

4. Новицкая, Лидия Павловна. Элементы психотехники актёрского мастерства. Тренинг и муштра [Текст] / Л. П. Новицкая. - Изд. 5-е. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2015. - 184 с. - (Школа сценического мастерства). - ISBN 978-5-9710-1849-0 : 226.86 р.

5. Толшин, Андрей Валерьевич. Тренинги для актера музыкального театра [Текст] : [учебно-методическое пособие] / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. - 158, [1] с. : ил., вкл. л., портр. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-8114-1764-3 (Лань). - ISBN 978-5-91938-165-5 (Планета музыки) : 290.31 р.

6. Толшин, Андрей Валерьевич. Импровизация в обучении актера [Текст] : [учебное пособие] / А. В. Толшин. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 156 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 151-153. - Библиогр. в примеч.: с. 146-147. - Библиогр. в примеч. в конце гл. - ISBN 978-5-8114-1765-0 (Лань) . - ISBN 978-5-91938-166-2 (Планета музыки) : 290.31 р.

7. Станиславский, К. С. Психотехника актерского искусства: работа актера над собой [Электронный ресурс] / К. С. Станиславский, ред. Евгений Басин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 176 с. - (Антологии Е. Я. Басина). - ISBN 978-5-91367-057-1 : Б. ц. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/>

8. Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Электронный ресурс] / К. С. Станиславский. – Москва: Директ – Медиа, 2015. – Ч. II. – 1015 с. – ISBN 978 – 5 – 4475 – 5383 – 8 : Б. ц. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/>

9. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера [Электронный ресурс] / Ю. Писаренко. - б.м. : Театинопечатъ, 1930. - 262 с. - ISBN 978-5-4460-3387-4 : Б. ц. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/>