

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

учебно-методического совета
факультета музыкального искусства

Ануфриева Н.И.

«20» апреля 2023 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И РЕЖИССУРА НАРОДНОЙ
ПЕСНИ

Направление подготовки:	53.03.04 «Искусство народного пения»
Профиль подготовки:	«Сольное народное пение»
Квалификация выпускника:	Концертный исполнитель. Солист ансамбля.
Форма обучения:	очная, заочная

Методические рекомендации по
дисциплине:

**СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И РЕЖИССУРА
НАРОДНОЙ ПЕСНИ**

Разработана в соответствии
с требованиями ФГОС ВО:

53.03.04 «Искусство народного пения» профиль
«Сольное народное пение»

(приказ № 730 Минобрнауки России от 01 августа 2017 г.)

Составитель(и):

Доцент кафедры Сольного народного пения МГИК
Фирсова М.Е.

1. ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа по дисциплине «**Сценическая подготовка и режиссура народной песни**» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития знаний, умений и навыков солиста-исполнителя, необходимых для профессиональной исполнительской деятельности. Самостоятельная работа студентов заключается в освоении техники речи, словесного действия и логики сценической речи, теоретических основ драматургии и режиссуры, выполнении практических заданий, работе над творческими заданиями: рассказом из скороговорок, народной песней и вокально-литературной композицией.

Творческие задания предполагают самостоятельный подбор материала, определение замысла (драматургического и режиссёрского), создание и исполнение композиции. Самостоятельная работа контролируется и корректируется педагогом.

Целями освоения дисциплины являются:

1. освоение знаний умений в области сценической речи;
2. ознакомление с основами актёрского мастерства и сценического движения;
3. овладение спецификой режиссуры слова в народной песне;
4. развитие творческого мышления и раскрытие творческой индивидуальности студентов.

Общая трудоемкость дисциплины:

Зачетных единиц: **2**

Академических часов: **72**

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:

- для очной формы обучения:

Виды учебной деятельности	Всего	семестр
		3
Контактная работа обучающихся	34	34
в том числе:		
практические занятия	34	34
консультации		
Самостоятельная работа	38	38
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		
		экзамен
Общая трудоемкость академического часа	72	72
з.е.	2	2

- для заочной формы обучения:

Виды учебной деятельности	Всего	семестр	
		7	8
Контактная работа обучающихся	32	8	8
в том числе:			
практические занятия	16	8	8

Самостоятельная работа	47	28	19
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			9
			экзамен
Общая трудоемкость академического часа	72	36	36
з.е.	2	1	1

2. ПРОГРАММОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:

Темы для самостоятельной работы:

1. Техника речи.

В процессе освоения темы требуется установка на постепенный переход к самостоятельной работе над своим рече-голосовым аппаратом. Для этого следует точное выполнение требований педагога и постоянное домашнее повторение и закрепление упражнений, осваиваемых на аудиторных занятиях по темам: работа над дыханием, контроль мышечной свободы, гигиенический, точечный, вибрационный самомассажи, развитие резонаторов, работа над артикуляцией и дикцией.

Самостоятельная работа над совершенствованием техники речи продолжается в течение всего обучения. Ещё одно требование – соблюдение правил гигиены голоса.

Освоение тренинга по технике речи во взаимодействии с вокальным тренингом и правил использования речевого аппарата должно выработать навыки самостоятельной подготовки голосового аппарата к звучанию, готовность к дикционному контролю и самоконтролю в пении и речи.

3. Основы исполнительского мастерства.

Тема посвящена освоению упражнений, подготавливающих будущего исполнителя к сценической работе: это упражнения на мышечное освобождение, внимание, воображение, общение. Все эти упражнения требуют самостоятельного осмысления и домашнего выполнения наряду с работой в аудитории.

Другой раздел работы – элементарные этюды с использованием речевых упражнений, скороговорок, пестушек, потешек, прибауток, считалок, небылиц, дразнилок, загадок, которые необходимо готовить только самостоятельно на занятиях или в качестве домашней работы, выполняя максимально точно задачи, поставленные педагогом.

4. Словесное действие и логика сценической речи.

В первую очередь, необходимо осмыслить сходство и разницу между двумя типами воображения в исполнительском искусстве: актерско-драматическое и актерско-поэтическое, – и, в связи с этим, особенности сценического общения. Сценическое общение имеет два уровня единого процесса речевого общения: уровень «значения» и уровень «смысла», содержание которых надо усвоить во всей конкретности, поскольку без этого невозможно овладеть законами логики сценической речи: словесного действия, сверхзадачи, сквозного действия, перспективы, подтекста, создания «ленты видений». Эти законы требуют не только теоретического, но, главное, практического освоения на материале, сначала предложенном педагогом (упражнениях и заданиях), а в дальнейшем в процессе работы над литературно-художественными текстами.

Логический разбор текста – азбука, овладение им – условие грамотной исполнительской работы над текстом. В процессе учебной работы следует усвоить следующие понятия: актуальное членение предложения, прямой и обратный порядок слов, речевой такт, логическая пауза, логическое ударение, логическая перспектива. Законы

логики речи – фундамент, на который опираются правила логического разбора текста, имеющие частный характер.

Первое исполнительское задание – это работа над русской народной сказкой, в процессе которого реализуются все полученные до этого времени знания по сценической речи, в том числе, практически осваиваются законы и правила логики сценической речи на материале русской народной сказки

Работа над сказкой. Для успешной работы над сказкой необходимо понимание особенностей разных жанров русских народных сказок. Для закрепления материала, а также для совершенствования навыков сценического общения предлагается задание, заключающееся в пересказе сказок различных жанров (бытовой, о животных, волшебной). Следующей ступенью будет работа над исполнением сказки.

Для работы студент выбирает сказку самостоятельно. Выбор утверждается преподавателем. Требования к выбору сказки для исполнения, следующие:

- жанр: бытовая или сказки о животных;
- объём: до 1 страницы книжного текста.

Работа начинается с определения темы, идеи, конфликта сказки; осмысления драматургической композиции: экспозиции, завязки, развития действия, кульминации, развязка. В связи с драматургией намечается событийный ряд, определяется сквозное действие и сверхзадача. Содержание всех этих понятий в применении к конкретной сказки должны формулироваться точно и ясно.

Очень важным этапом работы является создание исполнителем «линии видений». Принцип работы над исполнением заключается в совокупности видение – действие – слово. Это увязывается с созданием образом рассказчика, который основан на его отношении к рассказываемому (личностной позиции), логической перспективой и его речевой выразительностью. Исполнение сказки может быть украшено использованием диалекта (по возможности, с одобрения и под контролем педагога).

Работа над стихотворением. В процессе изучения темы, прежде всего, надо освоить ряд вопросов, касающихся русского стихосложения: получить представление о системах стихосложения, метрике и строфике, характерной для русской поэзии, в том числе народной, осмыслить свойства поэтического мышления, понять природу и сущность лирической и эпической поэзии, различных поэтических жанров. Лекционный материал по этим вопросам закрепляется выполнением заданий (аудиторных и домашних).

В работе над поэтическим произведением следует уяснить, что работа исполнителя над прозаическим произведением принципиально не отличается от работы над стихотворением, хотя и есть различия, касающиеся ритмических особенностей стиха. Важный момент в процессе работы над стихотворным произведением – отыскание смысла ритмической и звуковой организации поэтического произведения и генетической связи с его содержанием, т.е. ритмического воплощения смысла.

Во время работы над стихотворением необходимо обращать внимание на приёмы выразительности, использованные автором, и их место в художественной структуре произведения.

Для работы учащийся выбирает стихотворение самостоятельно, возможно также взять стихотворение, предложенное педагогом. Рекомендуется выбирать произведения русской поэзии; какое конкретно – решается индивидуально с педагогом. Для продуктивной работы необходимо изучить личную и творческую биографию автора стихотворения, познакомиться с другими его сочинениями, изучить эпоху и повод его создания. Чем больше сведений исполнитель почерпнет «вокруг» стихотворения, тем больше будет у него шансов найти ассоциации с современностью, тем «толще» будет слой подтекста.

Анализ стихотворения производится примерно по той же схеме, что и анализ сказки: определение жанра, темы, идеи, событийного ряда стихотворения, создание «линии видений» и подтекста, определение сквозного действия и сверхзадачи, логический анализ

текста, ориентированный на его логическую перспективу. Добавлением к этому станет освоение мелодико-ритмического рисунка стихотворения. В процессе воплощения поэтического произведения в звучании необходимо соблюдать ритмические законы исполнения стиха: закон межстиховой паузы и закон авторского ударения. Этими законами исполнитель не должен пренебрегать ни при каких обстоятельствах.

Раздел II. Основы актерского мастерства.

1. Психофизика актёра.

Первое, чем нужно научиться артисту – это внимание и умение его концентрировать. Внимание может быть внешним и внутренним, и нужно уметь сосредоточиться на своей мысли, внутреннем действии и, с другой стороны, на окружающих объектах, партнёрах. Надо обратить внимание на непрерывность линии внимания и постоянно работать над ней. Другой важный момент, которым должен владеть исполнитель это зоны, или круги внимания, уметь переключаться с объектов ближнего, узкого круга внимания на объекты дальнего круга.

Одно из важнейших условий верного самочувствия на сцене – отсутствие психологических зажимов. Как правило, начинающему артисту нужно отдельно работать над освобождением от них. Психологические зажимы обычно коррелируют с зажимами физическими, поэтому начинать надо с мышечного освобождения. Следует отличать мышечную свободу от мышечной вялости. Мышечная свобода мобилизует психофизический аппарат, а мышечная вялость расхолаживает. Поэтому необходимо научиться приёмам настоящего раскрепощения, причём самостоятельного. Для этого существуют специальные упражнения, которые осваиваются на занятиях, а закрепляются дома.

Артисту необходимо заботиться о развитии воображения и творческой фантазии, являющимися важными профессиональными качествами. Нужно усвоить сходства и различие понятий «воображение» и «фантазия». Залог органичного существования на сцене – актерские наблюдения как основа развития актёрской фантазии и воображения.

Другим важным качеством артиста считают эмоциональную память, без которой невозможно создать «Жизнь человеческого духа» на сцене. Следует постоянно работать над развитием эмоциональной памяти, выполняя предназначенные для этого упражнения и задания. Условиями органичного существования актера на сцене является чувство правды и сценическая вера –они отрабатываются при помощи тренинга.

2. Действие как основа сценического искусства.

В рамках темы предлагается освоить такие понятия, как сценическое действие и действенная задача. Осмысление и выполнение действенной задачи – основа сценического действия в спектакле, в художественном слове в вокальном искусстве.

В процессе освоения темы предлагаются этюды, посвященные магическому «если бы», т.е. работе над предлагаемым обстоятельствами. При их подготовке в аудитории и дома нужно стремиться к точности и внимательно выполнять задачи, поставленные педагогом.

Работа над пьесой, составленной из пословиц и поговорок. Прежде чем приступить к составлению и исполнению «пьес», следует познакомиться с жанровыми особенностями пословиц и поговорок.

«Пьеса» должна состоять из 10 –15 пословиц и поговорок, которые надо подобрать самостоятельно, исходя из темы и замысла, которые определяются также самостоятельно. Количество действующих лиц – произвольное, но должно подчиняться замыслу автора и режиссёра. Взаимодействие должно развиваться вокруг конфликта. В финале конфликт должен разрешаться. Пьеса должна иметь мизансценическое решение; желательно

использование реквизита. Пьесу следует хорошо отрепетировать, поэтому обязательным условием выполнения задания является знание актёрами текста наизусть.

3. Сценическое взаимодействие.

В процессе освоения темы происходит осмысление взаимосвязи физического и словесного действия. Для этого предлагается выполнить несколько этюдов, а затем полученные умения будут закрепляться в процессе работы над отрывком из драматического произведения. Надо на собственном опыте учебно-творческой работы убедиться в том, что словесное взаимодействие есть обмен видениями и освоить теперь на драматическом материале важные положения известные из курса сценической речи о двух уровнях словесного действия (уровне значения и уровне смысла) и о подтексте. В процессе работы над этюдами и отрывками необходима постоянная активность действия и восприятия.

4. Темпо-ритм и атмосфера.

Важными понятиями для исполнителя является понятие темпо-ритма и атмосферы как содержательных средств сценической выразительности. словесного действия.

В процессе изучения темы нельзя пропустить такой аспект сценического воздействия, как единство актерского коллектива, в рамках которого реализуется структура сценического взаимодействия. При выполнении актёрских этюдов надо иметь в виду, что это необходима подготовительная работа для успешного выполнения финального задания курса – исполнения ролей в отрывках из драматических произведений.

Раздел III. Сценарно-режиссерские основы.

1. Основы драматургии.

В процессе изучения темы необходимо усвоить новые понятия, связанные с драматургией и режиссурой, а также понятия, уже знакомые студентам (благодаря изучению дисциплины «Сценическая речь»). Но теперь они будут рассматриваться не в применении к отрывку из литературного текста, а в применении к крупному сценическому произведению: спектаклю, композиции и т.п.

С целью углубления понимания этих категорий и категорий действие, конфликт, экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, событие и событийный ряд, сквозное действие и др. их содержание изучается на материале общеизвестной пьесы (например, «Ромео и Джульетта» В.Шекспира, «Медведь» А.Чехова и др.). Разбор пьесы производится на занятии, но требует домашней подготовки – чтения пьесы и выработки основных положений самостоятельного анализа.

В процессе изучения темы и анализа произведений надо усвоить новые понятия: драма как род литературы, фабула и сюжет, жанры драматургии.

2. Действенный анализ произведения.

В рамках освоения темы нужно хотя бы в первом приближении понять, что такое действенный анализ пьесы и роли. Для этого необходимо освоить такие понятия, как событийный ряд, сквозное действие, сверхзадача.

В процессе изучения темы надо освоить, прежде всего категорию событие. Событие – это единовременный факт, изменяющий линию поведения героя и пьесы в целом. Отношение к факту и оценка события – толчок к дальнейшему действию. Чтобы понять это, для начала можно посмотреть, как строят взаимодействие в спектакле мастера сцены, на их примере проследить этапы рождения сценической задачи и элементы, её образующие (действие, цель и приспособление), познакомиться с двумя видами

сценических отношений (отношения, сложившиеся в процессе жизни образа до начала пьесы, и отношения, возникающие в процессе сценической жизни образа (оценка фактов).

Изучение темы нацелено также на понимание таких важных для сценического искусства понятий, как режиссёрский замысел, режиссёрский анализ, режиссёрское решение и его составляющие, мизансцена.

В качестве иллюстративного материала используется экранизация или театральная постановка пьесы, проанализированной студентами на предыдущем занятии; спектакль или кинофильм надо посмотреть дома. На занятии проводится анализ, целью которого является сопоставление драматургического материала (пьесы) и его сценического воплощения (спектакля или фильма) ради выявления режиссёрского замысла. При этом надо обратить внимание и на особенности воплощения замысла: идею и сверхзадачу (о чём пьеса и о чём фильм?), характеры и взаимодействие персонажей, выбор актёров, работу художника, музыкальное решение и т.п.

Для закрепления материала предлагается придумать и воплотить режиссёрский этюд (домашнее задание). Тема этюда предлагается одна (например, «Долгожданное известие», «Тревожное ожидание»), а воплощает её каждый самостоятельно, в качестве актёров используя сокурсников.

1. 3.Режиссура народной песни.

Тема носит сугубо практический характер, поскольку знаний и умений для работы над решением и исполнением песни достаточно. Прежде всего, это умения, полученные в работе над фольклорными и литературными текстами, а также знания фундаментальных основ драматургии и режиссуры. К этому добавляются профессиональные знания по основным дисциплинам профессионального цикла, связанным с вокальным искусством.

Работа над песней строится по примерно следующему плану: определение темы, жанра, мелодико-ритмический и содержательный анализ песни; изучение истории создания песни и творческой биографии авторов если песня фольклорная, необходимо определить её мифопоэтические и религиозные корни и раскрыть её знаково-символическую систему.

Следует проследить драматургию (развитие действия) песни в единстве текста и музыкального его воплощения, выявить конфликт и событийный ряд, особенности композиционного построения, использованные авторами приёмы музыкальной и словесной выразительности. Определив сквозное действие и сверхзадачу исполнителя, можно сформулировать режиссёрское решение песни: о чём поет исполнитель? Какими средствами он воплощает идею и содержание песни и воздействует на зрителя? Какой реакции он стремится добиться от зрителей? Ответы на эти вопросы должен дать артист (студент) своим исполнением.

При выполнении задания студент совмещает роль режиссёра и исполнителя.

1. 4.Специфика драматургии и режиссуры концерта и театрализованного произведения.

При изучении темы следует обратить внимание на следующие моменты: основой замысла театрализованного концерта и представления является тема и идея, связанные с каким-то поводом (событием) в реальной жизни, поэтому актуальность, злободневность – их жанровая черта. Из этих характеристик вытекает специфика конфликта и драматургия в целом.

Особенность композиционной структуры театрализованных концертов и представлений – построение по эпизодам, структурной единицей каждого из которых является номер. Необходимо усвоить специфику номера как законченного произведения и в то же время части более сложного целого. Основные составляющие сценария концерта и театрализованного представления укладываются в традиционную драматургическую композицию: экспозиция (пролог), завязка, развитие действия, кульминация, развязка

(финал), таким образом, композиционное построение любого сценического произведения строится по единым законам. Важно усвоить, что такое принцип монтажа – принцип, на основе которого построена драматургия концерта и театрализованного представления.

5.Создание и исполнение вокально-литературной композиции.

Работа над литературно-музыкальной композицией начинается с определения темы и подбора материала к ней: вокального и литературного (или фольклорного). Всё это, как и композиция в целом, должно стать плодом самостоятельной работы; участие педагога заключается в рекомендациях и замечаниях. Объём композиции – 15 – 20 минут.

В создании композиции нужно опираться на тему, идею и сюжетный ход, который нужно придумать. Помощь в поиске сюжетного хода может оказать знание принципа монтажа и приемы монтажа (хронологический, концентрический, ступенчатый и т.д.). Автор композиции должен определить для себя и исполнителей тот конфликт, который должен разрешаться в процессе её исполнения. Исполнители подбираются на усмотрение автора из состава группы, но в сам он должен принимать участие в композиции обязательно; автор может быть и единственным её участником.

При работе над текстом песни и литературным (фольклорным) текстом должны максимально использоваться знания, полученные в процессе изучения сценической речи и основ актёрского мастерства. Общее пластическое решение должно базироваться на опыте, полученном при освоении сценического движения. В целом необходимо мобилизовать весь свой учебно-творческий опыт, нацеливаясь на высокопрофессиональный результат в создании и исполнении композиции.

3. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверка самостоятельной работы студента осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии в рамках текущего контроля в соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Классическая пятибалльная система дает возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы, качество освоения предусмотренных курсом компетенций. Существует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену».

Разработанная в фонде оценочных средств система оценивания выполнения студентами заданий для самостоятельной работы позволяет с самого начала освоения курса осуществлять мониторинг формирования у студентов знаний, умения и навыков в русле формируемых у них компетенций. Оценки, получаемые студентами на текущем контроле, суммируются и формируют итоговую оценку за семестр, которая, наряду с оценкой по межсессионному «рубежному» контролю учитывается и влияет на оценку при проведении промежуточной аттестации по дисциплине.

При осуществлении регулярного мониторинга самостоятельной работы студента в рамках текущего контроля:

- основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач;
- во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента;

- предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов;
- учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а не как цель обучения.

Разработанная система заданий для самостоятельной работы студента и методы ее проверки обеспечивают наибольшую информационную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные технологии).

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что такая система обучения способствует равномерному распределению их сил в течение семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими успехами. Организация процесса с проведением текущего контроля студентов на каждом аудиторном занятии с использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты обучения студентов по сравнению с традиционной вузовской системой обучения.

Использование системы постоянного мониторинга преподавателем самостоятельной работы студента позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование тестирований в электронной информационно-образовательной среде при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.