

Министерство образования и науки Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.8.1 ПРАКТИКУМ ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Уровень высшего образования
Направление подготовки
Профиль подготовки
Формы обучения

Бакалавриат
44.03.01 Педагогическое образование
«Сценические искусства»
Очная, заочная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «Практикум по музыкально-театральной деятельности». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 17 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: ст. преподаватель кафедры ТХО

Скороходова Н. В.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.п.н.

Сусленкова Л.В.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 1.

Заведующий кафедрой

А. Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО

А.В. Миронов

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2017.
© Скороходова Н. В., 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Тематический план дисциплины.....	6

4.3. Содержание дисциплины.....	9
5. Образовательные технологии.....	13
6. Учебно-методические материалы.....	14
6.1. Задания и методические указания по организации практических занятий....	14
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	20
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	21
9. Текущий контроль качества усвоения знаний.....	21
10. Промежуточная аттестация.....	21

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Практикум по музыкально-театральной деятельности» является формирование у бакалавров профиля «Сценические искусства» профессиональных и специальных компетенций в области музыкально-театрального искусства.

Задачи:

1. Ознакомление студентов с основными положениями и спецификой организации звукового пространства в процессе музыкально-театральной деятельности;

2. Изучение основ вокально-исполнительской культуры актера-певца, специфики работы с детьми различных возрастных групп, различных подходов и методов работы над вокальным произведением в свете актерской деятельности;
3. Освоение технических приемов вокального исполнительства, основ постановочной работы в процессе актерской игры;
4. Развитие голосовых возможностей студента, осознанности в вокально-исполнительской деятельности;
5. Развитие самостоятельности мышления в процессе работы над интерпретацией вокально-театрализованного произведения;
6. Формирование вокально-исполнительской культуры у студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Практикум по музыкально-театральной деятельности» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Сценические искусства». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

«Практикум по музыкально-театральной деятельности» является дисциплиной по выбору, входит в модуль предметного обучения по профилю вариативной части рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиля «Сценические искусства». Изучение данного курса логически связано с освоением следующих профильных дисциплин:

- История и теория музыки,
- Актерское мастерство и сценическая речь,
- Музыкально-исполнительская подготовка,

Освоение практических навыков музыкально-театральной деятельности ведется с опорой на знания по теории и истории искусств, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «История и теория музыки», а также с опорой на практические умения, усвоенные студентами в процессе изучения основных дисциплин художественного цикла: «Музыкально-исполнительская подготовка» и «Актерское мастерство и сценическая речь»

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

СК-3 – способность исполнять на профессиональном уровне различные художественные произведения перед аудиторией обучающихся разного возраста;

СК-5 – способность владеть современными технологиями художественно-творческой деятельности;

СК-6 – способность реализовывать творческий потенциал в различных видах самостоятельной деятельности (педагогической, просветительской, аранжировочной, композиторской, звукорежиссерской, исследовательской, исполнительской и постановочной).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

– основные задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

– основные положения и специфику организации звукового пространства в процессе музыкально-театральной деятельности, акустические возможности голоса, позволяющих петь без ущерба для голосообразующей системы, основные составляющие вокально-исполнительской культуры актера-певца;

– специфику музыкально-театральной деятельности обучающихся разных возрастных категорий; технологии проведения актерских и вокальных тренингов, практических занятий по музыкально-театральной деятельности;

– специфические особенности музыкально-театрального исполнительства; последовательность фаз, стадий и этапов комплексного исполнительского освоения музыкального произведения; градации средств исполнительской выразительности, закономерности и художественно-эстетические условия их использования; технические приемы вокального исполнительства в процессе актерской игры.

уметь:

- организовывать и проводить со школьниками коллективно-творческие дела;
- исполнять вокальные произведения на оптимальном уровне качества; применять выученный репертуар в практической деятельности в различных типах образовательных организаций использовать теоретические знания и практические умения и навыки в процессе практической деятельности;
- применять современные методики и технологии обучения в ходе планирования и проведения как моделируемого, так и реального музыкального занятия в ДОО, выбирать единицы учебного материала, методы, приемы и средства обучения музыке; анализировать эффективность применения методик и технологий обучения; контролировать понимание обучающимися материала и уровня сформированности их умений и навыков;
- самостоятельно интерпретировать и осознанно исполнять вокально-драматический номер спектакля или отдельное вокальное произведение.

владеть:

- методами и приемами взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; основными методами обучения и воспитания;
- навыками вокального исполнительства в процессе актерской игры;
- навыками творческой модификации методов, приемов, технологий обучения музыкально-театральному искусству в соответствии с конкретными образовательными, развивающими и воспитательными задачами, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся, в том числе их особых образовательных потребностей; традиционными и современными методиками, технологиями и приемами обучения музыке в рамках учебных программ в образовательных организациях различного типа; методикой анализа и самоанализа результатов процесса обучения музыке; навыками технологической деятельности (отбор репертуара, подбор и модификация упражнений, составление разминок и др.)
- навыками постановочной деятельности в области музыкально-театрального искусства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	3, 5, 8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432
Контактная работа , в том числе:	162
Лекции	-
Практические занятия	162
Самостоятельная работа , в том числе:	216
Изучение практического курса	116
Самоподготовка к текущему контролю знаний	100
Подготовка к диф.зачетам в 3 и 8 семестрах и экзамену в 5 семестре	54

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия	Из них в интеракт. форме		
2 курс, 3 семестр						
1 Основные положения и специфика организации звукового пространства в процессе музыкально-театральной деятельности	34	-	14	<i>14</i>	20	Собеседование. Устная диагностика базовых знаний
2. Основные составляющие вокально-исполнительской культуры актера-певца:	34	-	16	<i>16</i>	18	Собеседование по теме. Блиц-опрос
3. Специфика режиссуры школьного музыкального театра. Основные требования к репертуару школьного музыкального театра	31		16	<i>16</i>	15	Собеседование по теме. Блиц-опрос
Подготовка и сдача зачета с оценкой	9				9	
Всего в 3 семестре	108	-	46	<i>46</i>	62	
3 курс, 5 семестр						
4. Методика организации музыкально-театральной деятельности с разными возрастными группами учащихся	18	-	16	<i>16</i>	2	Собеседование. Оценка правильности выполняемых заданий
5. Технология музыкально-театральной деятельности и ее практическая реализация	18		16	<i>16</i>	2	Собеседование. Оценка правильности выполняемых заданий
Подготовка и сдача экзамена	36				36	
Всего в 6 семестре	72	-	32	<i>32</i>	40	
4 курс, 8 семестр						
6. Разучивание музыкального материала. Работа над ролью	88	-	28	<i>28</i>	60	Собеседование по теме. Оценка правильности выполняемых упражнений
7. Музыкально-световое оформление спектакля	51	-	26	<i>26</i>	25	Собеседование по теме. Оценка правильности выполняемых упражнений
8. Основы постановочной работы в процессе музыкально-театральной деятельности	104	-	30	<i>30</i>	74	Тест-опрос. Оценка уровня развития творческого потенциала студентов

Подготовка и сдача зачета с оценкой	9	-	-	-	9	
<i>Всего в 8 семестре</i>	252	-	84	84	168	
Всего по дисциплине	432		162	<i>162</i>	270	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
1.	Изучение основных положений и специфики организации звукового пространства в процессе музыкально-театральной деятельности	14
2.	Основные составляющие вокально-исполнительской культуры актера-певца	16
3.	Специфика режиссуры школьного музыкального театра. Основные требования к репертуару школьного музыкального театра	16
4.	Методика организации музыкально-театральной деятельности с разными возрастными группами учащихся	16
5.	Технология музыкально-театральной деятельности и ее практическая реализация	16
6.	Разучивание музыкального материала. Работа над ролью	28
7	Знакомство с основами музыкально-светового оформления спектакля	26
8	Практическое применение основ постановочной работы в процессе музыкально-театральной деятельности	30

4.2. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы для заочной формы обучения

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	3-8семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432
Контактная работа , в том числе:	46
Лекции	-
Практические занятия	46
Самостоятельная работа , в том числе:	369
Изучение практического курса	136
Самоподготовка к текущему контролю знаний	140
Подготовка к зачетам в 3 и 8 семестрах и экзамену в 5 семестре	93

4.4. Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия	Из них в интеракт. форме		
2 курс, 3 семестр						
1 Основные положения и специфика организации звукового пространства в процессе	24	-	2	2	22	Собеседование. Устная

музыкально-театральной деятельности						диагностика базовых знаний
2. Основные составляющие вокально-исполнительской культуры актера-певца:	28	-	4	4	24	Собеседование по теме. Блиц-опрос
<i>Всего в 3 семестре</i>	52		6	6	46	
<i>2 курс, 4 семестр</i>						
3. Специфика режиссуры школьного музыкального театра. Основные требования к репертуару школьного музыкального театра	52		4	4	48	Собеседование по теме. Блиц-опрос
Подготовка и сдача зачета с оценкой	4				4	
<i>Всего в 4 семестре</i>	56	-	4	4	52	
<i>3 курс, 5 семестр</i>						
4. Методика организации музыкально-театральной деятельности с разными возрастными группами учащихся	29	-	6	6	23	Собеседование. Оценка правильности выполняемых заданий
<i>Всего в 5 семестре</i>	29		6	6	23	
<i>3 курс, 6 семестр</i>						
5. Технология музыкально-театральной деятельности и ее практическая реализация	106		4	4	102	Собеседование. Оценка правильности выполняемых заданий
Подготовка и сдача экзамена	9				9	
<i>Всего в 6 семестре</i>	115	-	4	4	111	
<i>4 курс, 7 семестр</i>						
6. Разучивание музыкального материала. Работа над ролью	48	-	8	8	40	Собеседование по теме. Оценка правильности выполняемых упражнений
7. Музыкально-световое оформление спектакля	34	-	4	4	30	Собеседование по теме. Оценка правильности выполняемых упражнений
<i>Всего в 7 семестре</i>	82		12	12	70	
<i>4 курс, 8 семестр</i>						
8. Основы постановочной работы в процессе музыкально-театральной деятельности	104	-	14	14	80	Тест-опрос. Оценка уровня развития творческого потенциала студентов
Подготовка и сдача зачета с оценкой	4	-	-	-	4	
<i>Всего в 8 семестре</i>	98	-	14	14	84	
Всего по дисциплине	432		46	46	386	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
1.	Изучение основных положений и специфики организации звукового пространства в процессе музыкально-театральной деятельности	2
2.	Основные составляющие вокально-исполнительской культуры актера-певца	4
3.	Специфика режиссуры школьного музыкального театра. Основные требования к репертуару школьного музыкального театра	4
4.	Методика организации музыкально-театральной деятельности с разными возрастными группами учащихся	6
5.	Технология музыкально-театральной деятельности и ее практическая реализация	4
6.	Разучивание музыкального материала. Работа над ролью	8
7	Знакомство с основами музыкально-светового оформления спектакля	4
8	Практическое применение основ постановочной работы в процессе музыкально-театральной деятельности	14

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Основные положения и специфика организации звукового пространства в процессе музыкально-театральной деятельности. Практические занятия (14 час.)

Осознание себя как субъекта вокально-драматического творчества. Человек как уникальный музыкальный инструмент. Структурированная природа певческой деятельности. Воздействие структуры звукового и певческого потока на окружающий мир. Принятие ответственности за качество продукта творческой деятельности актера-певца. Принципы построения структурных композиций в процессе создания вокально-драматических композиций.

Тема 2. Основные составляющие вокально-исполнительской культуры актера-певца. Практические занятия (16 час.)

Вокально-сенсорная культура исполнителя, ее значение в оформлении звукового пространства. Модель формирования вокальной культуры актера-певца. Духовная константа как основополагающая компонента вокально-исполнительской культуры. Проекция образа (эталона) через эмоциональную сферу исполнителя. Отношение к слову и звуку с позиции эталонного звучания. Условия успешности вокально-исполнительской деятельности. Моделирование образа будущего результата (идеальной программы будущего действия).

Тема 3. Специфика режиссуры школьного музыкального театра. Основные требования к репертуару школьного музыкального театра. Практические занятия (16 час.)

Школьный музыкальный театр как способ моделирования образовательного пространства, подлежащего освоению. Соответствие принципов театрально-педагогической работы возрастным особенностям учащихся.

Основные отличия режиссуры школьного театра от профессиональной режиссуры. Школьный театр как способ формирования ассоциативно-образного мышления, воображения, эмоционального мироотношения личности подростка.

Понятие «репертуарная политика» применительно к режиссуре школьного музыкального театра. Принцип соответствия материала непосредственному жизненному интересу, кругу проблем, волнующих подростков, участников театрального коллектива и будущих зрителей. Соответствие выбранного текста возможностям детей. Соответствие выбранного материала педагогической художественно-эстетической задаче школьного театра. Соответствие материала идее целостного развития личности, возможность развернуть в нем спектр развиваемых способностей: интеллектуальных, моторных, творческих, речевых и т. п. Типология сценических материалов и текстов.

Тема 4. Методика организации музыкально-театральной деятельности с разными возрастными группами учащихся. Практические занятия (16 час.)

Освоение игровых методик, определяющих музыкально-театральную деятельность младших школьников. Изучение в активном игровом действии сказок, мифов, легенд, музыкального и поэтического фольклора. Развитие синестезийного мировосприятия. Задачи освоения языков природы, культуры, науки средствами школьной театральной режиссуры. Реализация принципов взаимодействия учебных дисциплин в процессе создания урока-спектакля.

Формирование понятийно-логического мышления, развитие воображения и волевой активности у детей среднего школьного возраста. Методика «погружения» в художественную эпоху, освоение историко-культурного материала, ролевое проживание образов героев и эпох; акцентирование внимания на способах и приемах личностного вхождения в культурную эпоху.

Юношество. Задача социокультурной самоидентификации личности, вопросы ценностных смысло-жизненных ориентиров в современном мире в старшем (юношеском) возрасте. Способы создания целостного представления о мире и ощущения себя в нем.

Актуальность композиций на моральные темы, темы гражданственности и правовой культуры. Обращение к классическому и современному русскому и зарубежному драматургическому материалу.

Тема 5. Технология музыкально-театральной деятельности и ее практическая реализация. Практические занятия (16 час.)

Развивающая технология музыкально-театральной деятельности. Содержание и многоуровневая структура музыкально-театральной деятельности. Развитие субъектности в музыкально-театральной деятельности. Развитие навыков восприятия музыкального спектакля, умения анализировать произведение театрального искусства и адекватно выражать свое отношение к происходящему на сцене.

Формирование навыков коллективного творчества, умения взаимодействовать, навыков диалогического поведения, способности к мгновенному и непосредственному восприятию событий и предлагаемых обстоятельств, способности к импровизации, пластической выразительности, развитие музыкальных, голосоречевых и ритмических данных. Соответствие содержания и характера обучения возрастным особенностям развития ребенка, его потребностям и интересам.

Тема 6. Разучивание музыкального материала. Работа над ролью. Практические занятия (28 час.)

Сопоставление образа и музыкального текста. Логика пауз, направления мелодической линии, длительностей нот. Выявление «опасных» участков. Анализ гармонии вокального материала. Ладовое чувство. Первое знакомство с произведением и ролью (анализ). Замысел роли (автобиография персонажа, зерно роли, взаимодействие с другими персонажами, сверхзадача персонажа, разработка сцен – задачи – действия, логический разбор текста). Воплощение роли (умение видеть и слышать на сцене, умение ставить задачу и действовать «по правде», умение действовать и взаимодействовать с партнером, умение держать мизансцену, умение действовать в ритме, танцевальное и вокальное воплощение). Основные фазы, стадии и этапы комплексного исполнительского освоения музыкально-драматического произведения; градации средств исполнительской выразительности, закономерности и художественно-эстетические условия их использования. Работа в актерском ансамбле.

Тема 7. Музыкально-световое оформление музыкального спектакля. Практические занятия (26 час.)

Звуковое оформление спектакля – музыкальное, шумовое и звукотехническое оформление. Музыка как составляющая театрализованного представления. Основные принципы отбора музыкального материала для оформления спектакля. Шумовые и звуковые эффекты. Особенности и классификация театральной музыки. Увертюра, музыкальные антракты (вступление к действию или картине), музыкальный финал акта или спектакля, музыкальные номера по ходу сценического действия.

Театральное освещение. Классификация театральной осветительной аппаратуры (по назначению). Освещение декораций. Связь образа, музыкального материала и сценического освещения. Применение

спецефффектов в музыкальном спектакле. Принципы составления световой партитуры. Музыкально-световая партитура номера.

Оформление музыкального спектакля с помощью художественно-технических средств. Составление образной канвы посредством музыки и световых эфффектов. Составление световой партитуры, музыкально-световой партитуры.

Тема 8. Основы постановочной работы в процессе музыкально-театральной деятельности. Практические занятия (30 час.)

Приемы погружения в условную среду в соответствии с замыслом и избранной темой. Изучение образного строя, стилевых особенностей языка автора, внимательное отношение к авторскому тексту. Поиск собственных выразительных средств. Интерпретация вокально-драматического произведения. Организация работы над отдельными номерами или сценами из музыкальных спектаклей. Знакомство с драматургией музыкально-драматического произведения. Освоение предложенной роли.

Интерпретация сценических законов. Темпоритм и композиция сценического произведения; их связь с художественным оформлением. Методы и способы освоения возможностей света, музыки, пластики, декораций, костюмов, реквизита в музыкальном спектакле.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Практикум по музыкально-театральной деятельности» целесообразно выстраивать с использованием личностного подхода, при котором учитываются психофизиологические особенности каждого студента. Такой подход позволяет решать проблемы развития голоса относительно каждого ученика в контексте отдельно взятой ситуации.

Практические занятия должны стимулировать познавательную активность студентов, поэтому в ходе урока необходимо обращение к примерам, взятым из теории и истории вокального искусства, а также включение в учебный процесс проблемных вопросов и ситуаций.

Большую пользу на уроках приносит просмотр и обсуждение известных музыкально-театральных постановок, просмотр и обсуждение вокально-драматической музыки.

Желательно использование видео- и аудио-аппаратуры. Видеозапись – эфффективный инструмент искусство-творчества, позволяющий исполнителю анализировать свою мимику, движения и звучание своего голоса. Воспроизведение видеозаписи позволяет многократно оценивать себя со стороны, с различных ракурсов, находясь в разном «настроe». Появляется возможность анализировать свое сценическое поведение. С помощью остановки кадра отчетливо осознаются детали вокально-технического характера: напряженность, особенности дыхания, формирование гласных звуков и т.д.

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий необходимо использовать следующие технологии:

– дифференцированное обучение, что позволяет объективно оценивать развитие каждого ученика в отдельности, с учетом их психофизиологических особенностей.

– игровое моделирование, тренинг «Виртуальный педагог», благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с музыкально-театральной педагогией;

– проектная деятельность (разработка собственной тактики решения музыкально-педагогических задач в рамках тренинга «Виртуальный педагог»).

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и дискуссионное) построение практических занятий:

– анализ и оценка образцов музыкально-драматического искусства, различных по эпохе, стилю, жанру;

– обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;

– защита выполненных методических разработок;

– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Дисциплина «Практикум по музыкально-театральной деятельности» представляет собой систему практических занятий. Занятия групповые, основанные на личностном подходе с учетом психофизиологических особенностей каждого студента. Знания об основных положениях и специфике организации звукового пространства в процессе музыкально-театральной деятельности студенты получают не только со слов преподавателя, но и в процессе активной певческой деятельности, которая состоит из:

- пропевания вокальных упражнений;
- разучивания музыкально-драматического материала;
- исполнения вокально-драматических произведений, отрывков и номеров из мюзиклов, музыкальных спектаклей, оперетт, водевилей и т.д.

В процессе обучения у студента воспитывается осознанное, творческое отношение к музыке, к драматическому искусству, обеспечивается приобретение устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами исполнительского мастерства. Вырабатывается умение выбирать и использовать средства музыкальной выразительности, понимать и доносить до слушателей содержание исполняемых произведений. При этом педагогом обязательно учитываются: уровень вокальной подготовки, природные возможности голоса, функциональное состояние голосового аппарата, а также особенности ЦНС студента.

Занятия включают в себя:

- проверка выполненного домашнего задания (в начале урока, если это опрос, собеседование, доклад по теме, и в процессе музыкально-драматической деятельности, если это проверка усвоения исполнительских навыков у студентов)

- распевание, которое выполняет двойную функцию: разогревание и настройка голосового аппарата (приведение мышечной системы в правильное рабочее состояние), а также непосредственное формирование полезных вокальных навыков;

- закрепление усвоенных вокальных навыков в процессе исполнения вокально-драматических произведений;

- освоение новых произведений;

- задание для самостоятельной работы.

На занятиях используются методы контроля, самоконтроля, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, продуктивные и т.д., в зависимости от конкретной ситуации.

Уже с начала обучения вокалу студент должен постепенно переходить от подсознательного пения «новичка» к более осмысленному контролю за сценическим поведением, звучанием своего голоса. При этом студентом непрерывно должен вестись контроль и анализ сопутствующих вокальных ощущений, нахождение индивидуальных приемов, повышающих качество звучания.

Тема 1. Основные положения и специфика организации звукового пространства в процессе музыкально-театральной деятельности (14 час.)

Вопросы и задания:

- 1) Объяснить в чем различие и идентичность певческого голоса в процессе вокального и вокально-драматического исполнения (привести примеры).

- 2) Влияние акустических условий на изменение тембра голоса и поведенческих реакций актер-певца.

- 3) Подготовить сообщение на тему: «Воздействие структуры звукового и певческого потока на окружающий мир».

Литература для подготовки:

1. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53672>. — Загл. с экрана.

2. Трусова, И.Б. Работа над развитием певческих навыков при подготовке актеров музыкального театра: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2013. — 52 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75483>. — Загл. с экрана.

Тема 2. Основные составляющие вокально-исполнительской культуры актера-певца (16 час.)

Вопросы и задания:

- 1) Выявить основные характеристики вокально-сенсорной культуры исполнителя, ее значение в оформлении звукового пространства.
- 2) Описать компоненты модели формирования вокальной культуры актера-певца.
- 3) Роль духовной составляющей в вокально-исполнительской культуре.
- 4) Составить схему моделирования образа будущего результата (идеальной программы будущего действия).

Литература для подготовки:

1. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53672>. — Загл. с экрана.
2. Трусова, И.Б. Работа над развитием певческих навыков при подготовке актеров музыкального театра: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2013. — 52 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75483>. — Загл. с экрана.
3. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67486>. — Загл. с экрана.

Тема 3. Специфика режиссуры школьного музыкального театра. Основные требования к репертуару школьного музыкального театра (16 час.)

Вопросы и задания:

- 1) Перечислить основные отличия режиссуры школьного театра от профессиональной режиссуры.
- 2) Принципы подбора репертуара для школьного музыкального театра.
- 3) Возможности музыкально-театральной деятельности в образовательных учреждениях.

Литература для подготовки:

- 4) Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>. — Загл. с экрана.
- 5) Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67486>. — Загл. с экрана.
- 6) Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93032>. — Загл. с экрана.

Тема 4. Методика организации музыкально-театральной деятельности с разными возрастными группами учащихся (16 час.)

Вопросы и задания:

- 1) Найти и описать суть одной из игровых методик, определяющих музыкально-театральную деятельность младших школьников.
- 2) Подготовить сообщение на тему: «Задачи освоения языков природы, культуры, науки средствами школьной театральной режиссуры».

Литература для подготовки:

1. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. —

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67486>. — Загл. с экрана.

2. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53672>. — Загл. с экрана.

Тема 5. Технология музыкально-театральной деятельности и ее практическая реализация (16 час.)

Вопросы и задания:

- 1) Развивающая технология музыкально-театральной деятельности
- 2) Содержание и многоуровневая структура музыкально-театральной деятельности.

Литература для подготовки:

1. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67486>. — Загл. с экрана.

Тема 6. Разучивание музыкального материала. Работа над ролью (28 час.)

Вопросы и задания:

- 1) Сопоставить заданный образ и музыкальный текст. Выявить логику пауз, , направления мелодической линии, длительностей нот.
- 2) Выявить «опасные» участки. Проанализировать вокальный материал с точки зрения цвето-тени.
- 3) Определить основные фазы, стадии и этапы комплексного исполнительского освоения музыкально-драматического произведения; градации средств исполнительской выразительности, закономерности и художественно-эстетические условия их использования.

Литература для подготовки:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>. — Загл. с экрана.

2. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93032>. — Загл. с экрана.

3. Кочетов, Н.Р. Вокальная техника и ее значение: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 52 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99165>. — Загл. с экрана.

Тема 7. Музыкально-световое оформление музыкального спектакля (26 час.)

Вопросы и задания:

- 1) . Подготовить сообщение на тему: «Музыка как составляющая театрализованного представления».
- 2) Перечислить основные принципы отбора музыкального материала для оформления спектакля.
- 3) Шумовые и звуковые эффекты. Особенности и классификация театральной музыки.
- 4) Оформление музыкального спектакля с помощью художественно-технических средств. Составление образной канвы посредством музыки и световых эффектов. Составление световой партитуры, музыкально-световой партитуры.

Литература для подготовки:

1. Таршис Н.А. Музыка драматического спектакля. — Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2010. — 164 с.

Тема 8. Основы постановочной работы в процессе музыкально-театральной деятельности (30 час.)

Вопросы и задания:

1) Приемы погружения в условную среду в соответствии с замыслом и избранной темой. Изучение образного строя, стилевых особенностей языка автора, внимательное отношение к авторскому тексту.

2) Поиск собственных выразительных средств. Интерпретация вокально-драматического произведения.

3) Организация работы над отдельными номерами или сценами из музыкальных спектаклей. Знакомство с драматургией музыкально-драматического произведения. Освоение предложенной роли.

Литература для подготовки:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>. — Загл. с экрана.

2. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93032>. — Загл. с экрана.

3. Кочетов, Н.Р. Вокальная техника и ее значение: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 52 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99165>. — Загл. с экрана.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53672>. — Загл. с экрана.

2. Трусова, И.Б. Работа над развитием певческих навыков при подготовке актеров музыкального театра: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2013. — 52 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75483>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>. — Загл. с экрана.

2. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67486>. — Загл. с экрана.

3. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93032>. — Загл. с экрана.

4. Кочетов, Н.Р. Вокальная техника и ее значение: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 52 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99165>. — Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория – № 208 С.

2. Звуковая аппаратура: (микшер, колонки, мониторы, микрофоны)

3. Световая аппаратура.

5. Фонд аудио- и видеозаписей с лучшими образцами русского и зарубежного вокально-драматического искусства.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме устных опросов, тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме *зачета с оценкой в 3 семестре и экзамена в 5 семестре*. Зачет проводится в форме открытого выступления в репетитории или концертном зале, где выявляется динамика вокального и актерского развития студента в процессе обучения, степень его подготовленности.

На зачете студент должен исполнить 1-2 собственно интерпретированных разнохарактерных вокально-драматических произведения под аккомпанемент ф-но или под фонограмму минус. Произведения подбираются педагогом, с учетом пожеланий студента, а также в соответствии с уровнем его вокальной и актерской подготовки.

От студентов на данном этапе требуется:

- четкое видение сути произведения;
- оригинальность идеи;
- интонирование вокальной партии в сопровождении аккомпанемента (фонограммы) без дублирования основной мелодии;
- ясное произношение вокального текста в процессе исполнения произведений;
- выразительность исполнения.

Зачет с оценкой в 8 семестре проводится в форме открытого выступления в концертном зале, где студенты демонстрируют уровень актерской и вокальной подготовки, оснащенность навыками сценического поведения. На экзамене студент должен исполнить 1-2 разнохарактерных произведения под аккомпанемент ф-но или под фонограмму минус. Итоговая оценка результатов освоения учебной программы по предмету осуществляется в ходе зачета, предполагающего исполнение студентом 1-2 вокально-драматических, игровых произведений либо самостоятельно, либо при участии в коллективной музыкально-театральной постановке. При оценке деятельности учитываются: вокальная техника, воплощение музыкального-драматического образа, оригинальность интерпретации исполняемого произведения.

От студентов на данном этапе требуется:

- осознание себя, как субъекта вокально-драматического творчества;
- интонирование вокальной партии в сопровождении аккомпанемента (фонограммы) без дублирования основной мелодии;
- четкое произношение вокального текста в процессе исполнения произведений;
- культура звука;
- выразительность исполнения произведений.

Примерный репертуарный план:

Сольные и ансамблевые номера из отечественных и зарубежных мюзиклов, рок-опер, оперетт, водевилей, кинофильмов, музыкальных сказок, объединенные общим сюжетом; детские музыкальные спектакли (допускаются купюры и отрывки).

Вокальные номера из мюзиклов:

1. Нотр-дам де Пари;
2. Ромео и Джульетта;
3. Моя прекрасная леди;
4. Чикаго;
5. Мулен Руж;

6. Кошки;
7. Дракула;
8. Монте-Кристо;
9. Норд-Ост и др.

Вокальные номера из рок-опер:

1. Юнона и Авось;
2. Иисус Христос – суперзвезда;
3. Стармания;
4. Моцарт;
5. Дракула;
6. Граф Монте-Кристо и др.

Вокальные номера из оперетт:

1. Девичий переполох, Ю. Милютин;
2. Белая ночь, Т. Хренников;
3. Фиалка Монмартра, И. Кальман;
4. Принцесса цирка, И. Кальман;
5. Королева Чардаша, И. Кальман и др.

Детские музыкальные спектакли:

1. Маленький принц;
2. Дюймовочка;
3. Колобок;
4. Сказка о глупом мышонке;
5. Кошкин дом;
6. Волк и семеро козлят;
7. Истории кота Филофея, или Брысь;
8. Летучий корабль;
9. Бременские музыканты;
10. Новогодние приключения Маши и Вити и др.

Вокальные произведения из кинофильмов:

1. Большая перемена;
2. Ирония судьбы или с легким паром;
3. Служебный роман;
4. Девчата;
5. Карнавальная ночь;
6. О бедном гусаре замолвите слово;
7. Гардемарины, вперед; и др.