

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 «СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Направление подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Профиль подготовки «Академическое пение»

Квалификация выпускника - магистр

Форма обучения - очная

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра вокального искусства

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 818, зарегистрированным Минюстом РФ 13.09.2017 (регистрационный №48166).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры вокального искусства от «17» февраля 2023 г. Протокол № 6.

И.о. заведующего кафедрой вокального искусства, профессор – Солодилова З.Д.
Разработчик – профессор кафедры вокального искусства Подкопаев М.И.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у магистрантов компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи в области художественно-творческой деятельности в соответствии с современными требованиями к сценической подготовке и актерскому мастерству артистов музыкальных театров.

Задачи дисциплины:

– развитие компонентов актерской техники, необходимых для создания индивидуальной художественной интерпретации музыкально-сценических образов в жанре музыкального театра;

– раскрытие индивидуальных способностей обучающегося на базе освоения основ актёрской профессии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сценическая подготовка и актерское мастерство» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП магистратуры по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, формируемой участниками образовательных отношений.

Она непосредственно связана с дисциплиной «Оперный класс». Освоение дисциплины необходимо для успешного прохождения учебной (исполнительской) и производственной (преддипломной) практик.

Рабочая программа дисциплины «Сценическая подготовка и актерское мастерство» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного певца	ПК-1.1 Демонстрирует в процессе исполнительской деятельности артистизм, исполнительскую культуру и техническое мастерство владения академическим сольным пением; ставит и творчески решает исполнительские и постановочные задачи. ПК-1.2 Подготавливает	Знать: - основы актёрского мастерства на уровне базовых элементов психотехники; - методы актерского тренинга.
		Уметь: - создавать внутреннее сценическое самочувствие; - демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение.

	<p>и концертные номера (программы) из произведений разных стилей и жанров как под руководством режиссера, так и самостоятельно (в ансамбле с концертмейстером) и исполняет их сольно и/или в составе ансамбля.</p> <p>ПК-1.3 Подготавливает партии-роли под руководством дирижера/режиссера и исполняет роли в музыкальных спектаклях разных жанров (опера, оперетта), концертах; создает вокально-сценический образ с помощью комплекса вокальных, музыкальных и актерских средств выразительности на основе замысла постановщиков; творчески взаимодействует с дирижером, режиссером, членами постановочного коллектива в рамках единого художественного замысла.</p> <p>ПК-1.4 Поддерживает свой певческий голос, внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь вокальным и актерским тренингом.</p> <p>ПК-1.5 Оперировать профессиональной терминологией в сфере исполнительской деятельности.</p>	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основами актерского мастерства; - осмысленным, артистичным исполнением партии-роли; - профессиональной терминологией.
--	--	--

<p>ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную сольную работу и репетиционную ансамблевую работу с концертмейстером</p>	<p>ПК-3.1 Планирует самостоятельный репетиционный процесс и ансамблевую работу с концертмейстером; определяет задачи репетиционной работы, способы методы её оптимальной организации в различных условиях.</p>	<p>Знать: - методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям.</p>
	<p>ПК-3.2 Ведёт репетиционную работу самостоятельно и с концертмейстером.</p>	<p>Уметь: - работать над совершенствованием своего исполнительского мастерства; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партией-ролью в спектакле (музыкальным произведением).</p>
	<p>ПК-3.3 Совершенствует культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса музыкально-художественных средств исполнения.</p>	<p>Владеть: - навыками самонаблюдения, самоанализа и самокоррекции для постоянного совершенствования своего исполнительского мастерства; - базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебных занятий	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	
		1 семестр	2 семестр
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего:	64	32	32
Аудиторная работа (всего):	64	32	32
в том числе:			
Лекции			
Семинары			
Практические занятия, в том числе:	64	32	32
<i>групповые</i>			

<i>мелкогрупповые</i>		<i>64</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>индивидуальные</i>				
Внеаудиторная работа (всего):				
в том числе:				
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:				
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (<i>указать конкретный вид учебных занятий</i>)				
Творческая работа (эссе)				
Самостоятельная работа		44	22	22
Экзамены				
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)				Зач с оц
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	108	54	54
	з.е.	3	1,5	1,5

1.1 Тематический план дисциплины

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семи- нары	Практические			
					Груп- повые	Мелко- груп- повые	Инди- видуаль- ные	
1 семестр								
	Раздел 1. Основы системы К.С. Станиславского. Элементы актерского мастерства.	54				32		22
1.	Введение в специальность. Цели и задачи дисциплины.	2	2			-		
2.	1.1 Природа актерского искусства и основные принципы воспитания певца-актера.	6				2		4
3.	1.2 Сценическое внимание. Воображение. Фантазия. Этюдная работа. Сценическое самочувствие актера.	8				4		4
4.	1.3 Сценическая свобода.	12				8		4
5.	1.4 Сценическая вера. Беспредметные действия. Этюдная работа.	12				8		4
6.	1.5 Сценическое воображение. Магическое «если бы...». Этюдная работа.	12				8		6
	Всего за 1-й семестр:	54	2			30		22
2 семестр								
	Раздел 2. Работа над сценическим образом	36			20			16
7.	2.1 Сценическое отношение и оценка факта. Этюдная работа.	4			2			2
8.	2.2 Сценическое действие. Предлагаемые обстоятельства. Этюдная работа.	4			2			2
9.	2.3 Общение. Цель событий. Этюдная работа.	6			4			2
10.	2.4 Оценка факта. Событие. Этюдная работа.	6			4			2

11.	2.5 Сверхзадача. Сквозное действие. Этюдная работа.	8		4		4
12.	2.6 Наблюдение. Пародии.	8		4		4
	Раздел 3. Работа над отрывками (сценами) драматических и музыкально-драматических произведений.	18		12		6
13.	3.1 Работа над ролью в единстве всех выразительных средств	18		12		6
	Всего за 2-й семестр:	54		32		22
	ИТОГО:	108	2	64		44

1.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Введение в специальность. Цели и задачи дисциплины	Театр как вид искусства. Особенности музыкального (оперного) театра Основные принципы театра, в том числе музыкального театра. Синтетический характер актерского мастерства в опере. Актер – носитель специфики театра. Роль и значение актера-певца в музыкальном театре Действие – основной материал театрального искусства. Зритель – творческий компонент театра. Цели и задачи изучения дисциплины.
Раздел 1. Основы системы К.С. Станиславского. Элементы актерского мастерства.		
2.	1.1 Природа актерского искусства. Основные принципы и средства воспитания певца-актера.	Система К.С. Станиславского как метод овладения техникой актерской игры, т.е. сознательное овладение творческим процессом. Основные этапы создания системы. Влияние системы на драматический и оперный театр. Общность законов сценического бытия актера в условиях драматического и музыкального спектаклей. Использование системы в музыкальном театре. К.С. Станиславский в музыкальном театре. Основные разделы системы К.С. Станиславского: работа актера над ролью, воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Перспектива роли и перспектива артиста. Понятие внутренней и внешней техники актера. Внешние выразительные средства актера. «Школа «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Последовательность освоения элементов системы К.С. Станиславского. Знакомство с понятием психофизика. Психофизика актера, его биоритмы, рефлекс, реакции. Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве. Объяснение упражнений психофизического тренинга Природа сценических переживаний актера. Единство актера-образа и актера-творца. Действие – главный возбудитель сценических переживаний актера и основной материал актерского искусства. Синтез «переживания» и «представления». Сценическое воспитание актера. Этюд, как средство освоения

		актерской грамоты, как форма сценического воплощения фантазии. Структура этюда. Виды этюдов Сочинение простейших этюдов. Освоение этюдной работы на основе бессловесных действий. Упражнения.
3.	1.2 Эмоциональная и двигательная память.	Основные виды памяти. Эмоциональная память – память на чувство. Сила эмоциональной памяти. Свойства эмоциональной памяти. Необходимость сильной и яркой эмоциональной памяти в творчестве актера. Пополнение запасов эмоциональной памяти из литературы и наблюдений окружающей жизни. Двигательная память. Мышечно-двигательные образы движений. Значение двигательной памяти. Автоматизм в физическом поведении актера.
4.	1.3 Сценическое внимание. Воображение. Фантазия. Этюдная работа. Сценическое самочувствие актера	Сценическое внимание как основа внутренней техники актёра, главное условие правильного внутреннего сценического самочувствия. Виды внимания: внешнее и внутреннее; произвольное и произвольное. Внимание в реальной и воображаемой плоскостях. Субъект и объекты (внешний и внутренний) внимания. Объекты внимания. Выбор объекта. Непрерывная линия внимания. Внимание формальное и творческое. Внимание и сценическое отношение. Внимание и фантазия. Внимание и воображение. Внимание и чувство. Тренировка умения думать, мыслить на сцене в условиях публичного одиночества и от лица персонажа. Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа Многоплоскостное дифференцированное внимание. Развитие наблюдательности. Воспитание постоянного слухового внимания к музыке как основе и источнику сценического поведения оперного певца. Внимание к смене эмоциональных состояний. Внимание к партнеру и партнерам в групповой сцене. Внимание к мизансцене. Воображение. Фантазия. Тренировка воображения и фантазии актера. Пробуждение в студенте аффективных воспоминаний («Воображение – это фантазия обо мне»). Тренировка «не бытового» образного мышления. Роль логики в упражнениях «воображения» и «фантазии». Видение внутреннего зрения («кинолента видений») как цель работы актера Важнейший элемент актерской техники - вера в предлагаемые обстоятельства. Подробный анализ и продуманность обстоятельств, их разработанность и логическая обоснованность. Важнейшая цель - добиться от студента понимания, что на сцене, на съемочной площадке ничего не бывает «вообще» по развитию своего воображения. Упражнения, импровизации, этюды: «Внимание», «Воображение», «Фантазия». Тренинг сосредоточенного и многоплоскостного внимания
5.	1.4 Сценическая свобода.	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. Внешняя (физическая) и внутренняя (психическая) свобода. Внешняя свобода как результат внутренней свободы. Произвольные напряжения и борьба с ними. Принцип компенсации. Борьба с мышечными зажимами во время пения. Взаимосвязь мускульной свободы и сценического внимания. Упражнения для освобождения мышц. Причины появления зажима на сцене: наблюдения зрителя, страх, неуверенность и т.п. Психологические способы устранения зажимов. Тренировка внимания на расслабление мышц.
6.	1.5 Сценическая вера.	Убежденность актера – необходимое условие убедительности его

	Беспредметные действия. Этюдная работа.	игры. Сценическое оправдание – путь к вере. Развитие чувства правды на сцене и веры в подлинность своих действий. Логика и последовательность действия. Беспредметные действия.
7.	1.6 Сценическое воображение. Магическое «если бы...». Этюдная работа.	Роль воображения в работе актера. Задачи актера по развитию воображения. Видение внутренним зрением («кинолента видений») как цель работы актера по развитию своего воображения. Магическое «если бы», переводящее артиста из повседневной действительности в плоскость воображения. Развитие действенного творческого воображения. Функции воображения в актёрской работе: а) оправдание вымыслом воображения каждого момента пребывания на сцене, обоснование каждого действия; б) создание предлагаемых обстоятельств на заданную тему; в) оживление, развитие и дополнение предлагаемых обстоятельств, данных автором или педагогом; г) внутренняя переоценка (переосмысление) для себя мира вещей с помощью воображения. Внутреннее видение. Этюдная работа: «Если бы ...», «Я в предлагаемых обстоятельствах».
Раздел 2. Работа над сценическим образом.		
8.	2.1 Сценическое отношение и оценка факта. Этюдная работа.	Сценическое отношение – путь к образу. Установление отношений (к данному предмету, месту действия, действующим лицам и т.п.), логически вытекающих из предлагаемых обстоятельств и являющиеся основой любого сценического действия. Отношение – основа действия. Знакомство с понятием «оценка». Оценка актёром свершающегося на сцене (оценка факта) и вытекающее отсюда дальнейшее развитие действия. Импровизированные упражнения на оценку неожиданных событий, ситуаций.
9.	2.2 Сценическое действие. Предлагаемые обстоятельства. Этюдная работа.	Основной закон актерского искусства. «Предлагаемые обстоятельства» и их значения. Главное средство перевоплощения в сценический образ – освоение предлагаемых обстоятельств роли. Обстоятельства места и времени действия. Влияние предлагаемых обстоятельств на характер действия. Отбор предлагаемых обстоятельств. Ознакомление с материалами, дающими представление об эпохе, среде, быте, национальных особенностях, социальных конфликтах (изучение иллюстративно-иконографического материала, репродукций произведений живописи, графики, скульптуры и т.п.). Жизнь как главный источник сценического воплощения. Освоение предлагаемых обстоятельств жизни персонажа и обстоятельств окружающей актера жизни. Три группы предлагаемых обстоятельств. Оценка предлагаемых обстоятельств и возможность самостоятельной трактовки образа. Определение побудительных мотивов действия и их связь с характером восприятия новых предлагаемых обстоятельств. Третья группа – обстоятельства актера и режиссера. Авторский текст как фундамент и граница создания актерских и режиссерских предлагаемых обстоятельств. Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения роли от нюансов поведения партнеров. Глубокое исследование авторского текста, выразительных средств для раскрытия и создания предлагаемых обстоятельств роли. Проникновение в художественное мышление драматурга, постижение стиля автора. Путь комплексного освоения предлагаемых обстоятельств. Сценическое действие как совокупность элементов актёрского

		<p>мастерства. Логика действий. Физические и психические действия. Виды психических действий. Превращение психических задач в физические. Значение простых физических действий как возбудителей правды и веры. Способность действия вовлекать в процесс творчества всю органическую природу актера, его мысли, чувства, воображение. Словесное действие. Логика образности речи. Текст и подтекст. Разница между действием и движением на сцене. Подлинность, продуктивность и целесообразность сценического действия и непрерывность линии действия. Линия действия в предлагаемых обстоятельствах.</p> <p>Упражнения, импровизации, этюды: Предлагаемые обстоятельства. Оправдание предлагаемых обстоятельств. Перемена отношения к предмету и к месту действия</p>
10.	2.3 Общение. Цель событий. Этюдная работа.	<p>Взаимодействие с партнером: внутренний, душевный вид общения. Этюды на «органическое молчание», а также на «перемену отношения к партнеру».</p> <p>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.</p>
11.	2.4 Сценическая задача и ее элементы. Оценка факта. Событие. Темп-ритм. Этюдная работа.	<p>Сценическая задача и ее элементы:</p> <p>а) действия /что делаю/;</p> <p>б) хотение /для чего делаю/;</p> <p>в) приспособление /как делаю/.</p> <p>Непроизвольный характер приспособлений. Характер приспособлений и их фиксация. Сценическая задача - двигатель действия.</p> <p>Оценка факта – одно из ключевых слагаемых актерского мастерства. Оценка как реакция на сценический факт, внешний раздражитель.</p> <p>Перемена отношения к партнеру. Отношение к партнеру создается силой воображения сознательно и целенаправленно, учитывая и ориентируясь на взаимосвязь, возникающую благодаря вере в предлагаемые обстоятельства.</p> <p>Конфликт. Событие.</p> <p>Этюды на «событие» и на «оценку факта».</p> <p>Разница между темпом и ритмом. Ритм внешний (физический) и внутренний (психологический). Роль работы через этюды для выработки умения существовать в определенном сценическом ритме.</p>
12.	2.5 Сверхзадача. Сквозное действие. Этюдная работа.	<p>Сверхзадача, как непрерывное напоминание исполнителю о внутренней жизни роли и о цели творчества. Сквозное действие, как пронизывающая нить, соединяющая все элементы «системы» и направляющая их к общей сверхзадаче. Этюды, направленные на обнаружение сверхзадачи роли или куска роли. Этюды на «сквозное действие».</p>
13.	2.6 Наблюдение. Работа над наблюдением-этюдом.	<p>Наблюдение как первый шаг к сценическому образу. Развитие и тренировка в работе над наблюдением актерской фантазии и внутренней выразительности. Основное требование к этюдам по наблюдению – точная в деталях имитация, привычность и свобода движений.</p> <p>Фантазии: – наблюдения за предметами, явлениями природы, придуманными объектами, обладающими характеристиками реальных.</p> <p>Пародии: –наблюдения за людьми, известными или с ярко выраженной характерностью (профессиональной, личностной).</p>

Раздел 3.		
Работа над отрывками (сценами) драматических и музыкально-драматических произведений.		
14.	3.1 Работа над ролью в единстве всех выразительных средств	<p>Инсценировка литературных произведений с использованием музыкально-вокальных произведений.</p> <p>Вокальный номер, как неотъемлемая часть инсценировки. Выбор литературного произведения, подбор подходящего музыкально-вокального произведения (романса, песни и пр.): выбор литературного произведения для инсценировки, мотивация выбора, актуальность произведения, сочетаемость литературного произведения с будущим исполнителем, анализ произведения, выявление драматического начала, подбор музыкально-вокального произведения, инсценировка произведения.</p> <p>Освоение драматической роли с музыкальными элементами в инсценировке: проведение «застольных репетиций», чтение, анализ, использование этюдного метода, освоение предлагаемых обстоятельств, обнаружение сверхзадачи и сквозного действия, выявление жанровых особенностей, поиск (через этюды) способа их сценических выражений, введение в инсценировки музыкально-вокальных произведений, работа над органическими переходами от слова к музыке и пению, и обратно.</p> <p>Работа над отрывками, сценами из драматических произведений с использованием вокально-музыкальных произведений или музыкально-драматических произведений (оперетт, мюзиклов).</p>

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы
1.	Раздел 1. Основы системы К.С. Станиславского. Практическое освоение элементов актерского мастерства.	
2.	1.1 Природа актерского искусства и основные принципы и средства воспитания певца-актера.	<p>Самостоятельная этюдная работа на основе бессловесных действий.</p> <p>Сочинить простейшие этюды на заданные действия в предлагаемых обстоятельствах:</p> <p>Упражнения на физическое действие (ради самого действия). (Пример: сидите, войдите в дверь, поздоровайтесь со всеми, подойдите к двери и откройте её, к столу, возьмите предмет, вернитесь на место, переставьте стулья, поменяйтесь местами с партнёром, посмотрите который час, утрите лицо платком...).</p> <p>Упражнения и простейшие этюды на физическое целенаправленное действие (ради чего-нибудь). (Пример: сидеть, чтобы отдохнуть, спрятаться, подслушивать, читать книгу и т.д.; открыть или войти в дверь, чтобы уединиться, спрятаться, скрыться от неприятной встречи, впустить друга и т.д.).</p> <p>Упражнения и простейшие этюды на действие с предметом. Многообразие применения предметов: сумка, газета, головной убор, верёвка и другие (на выбор).</p> <p>Упражнения и простейшие этюды на отношение к предмету. Проследить как меняется отношение к предмету в зависимости от изменения обстоятельств, в которые попадает человек и данный предмет: письмо, стул, пальто, зеркало... (Примеры: письмо любовное, анонимное, богатое наследство; зеркало для гадания,</p>

		<p>антикварная ценность, волшебное...).</p> <p>Упражнения и простейшие этюды на простые, односложные действия и состояния. Проследить, как меняются характер внешнего действия и внутреннего состояния в различных обстоятельствах: ждать, считать, сочинять послание, приехать и т.д. (<i>Примеры:</i> ждать с поезда, с моря в бурю; считать неполную сдачу, последние секунды; сочинять послание любимому человеку, бюрократу, наследственное; приехать в гостиницу, домой на отдых, для работы, днём, ночью и т.д.).</p> <p>Упражнения и этюды на взаимодействие с партнером. Оценка, пристройка, воздействие. Виды пристроек (снизу, сверху, на равных). Общение.</p> <p>Этюды на оценку факта. Проявление оценки в физическом действии.</p>
3.	1.2 Эмоциональная и двигательная память.	<p>Упражнения на тренинг восприятий и памяти: слуховой, осязательной, обонятельной, вкусовой. Тренинг механизм переключения. Упражнения с реальными и воображаемыми предметами). <i>Примеры</i> самостоятельных упражнений: «телевизор» (слушать и представить); «магнитофон» (воспроизведение записей и воображение); «я — Юлий Цезарь» (читать, считать, писать одновременно; «я — соноскоп» (по звуку определить предмет); «узнай» товарища (по ощущению); «три докладчика» (слышать всех трёх и понимать); «душ» (горячий, холодный, где кран?) и т.д.</p> <p>Тренинг на развитие эмоциональной памяти — упражнения на вызов повторных воспоминаний. (<i>Примеры:</i> вспомнить случай, когда были чем-то недовольны, на что-то злились, было стыдно, завидовали кому-то, когда было очень жарко, когда с жары вошли в холодное помещение, когда были голодны, когда томила жажда, когда промокли под дождем и т. д.).</p> <p>Упражнения на «манки» внешние и внутренние – возбудители эмоциональной памяти. (<i>Примеры:</i> гулять по лесу – вдруг шорох (ежик, подозрительный прохожий); представить себе: темная ночь, лес, ветер, мороз: лето, солнце. рожь, васильки; вечер, тишина, один в квартире, вдруг у входной двери услышали шорох и приглушенный разговор).</p> <p>Упражнения на память физических действий.</p>
4.	1.3 Сценическое внимание. Воображение. Фантазия. Этюдная работа. Сценическое самочувствие актера.	<p>Выполнение упражнений на концентрацию внимания, запоминание и воспроизведение. Тренинг направленного сосредоточенного и рассредоточенного многопланового внимания. Тренинг механизмов переключения внимания с одних объектов на другие, внутренней и внешней речи, с одних событий на другие, отдаленные во времени. Тренинг восприятия органами чувств: осязанием, зрением, обонянием, слухом. Тренинг механизмов переключения восприятия различными органами чувств.</p>
5.	1.4 Сценическая свобода.	<p>Выполнение упражнений этого раздела связано с точным знанием предлагаемых обстоятельств. В физическом самочувствии выделяются черты общие и индивидуальные. Сферы физического самочувствия: одежда, облик, погода, время суток, возраст, здоровье, комплекция, место действия, «борьба мотивов» поведения.</p>
6.	1.5 Сценическая вера. Беспредметные действия.	<p>Основные вопросы: «Что я делаю?» «Для чего делаю?» «Как я делаю?»</p>

	Этюдная работа.	Цель соотносится с актёрскими приспособлениями, со способом её достижения в процессе сценического действия. Упражнения этого раздела помогают студенту практически ощутить подтекст действия, слова . В упражнениях очень важны внутренний монолог и ритм, в котором существует исполнитель. «Не сыграть возникшую мысль, а по-настоящему подумать» (К.С. Станиславский)
7.	1.6 Сценическое воображение. Магическое «если бы...». Этюдная работа.	Выполнение заданий по тренингу воображения и фантазии. В упражнениях, тренирующих фантазию, важно соединение воображаемого и реального. «Вижу и слышу то, что должен (не исключая того, что вижу и слышу в реальности). В упражнениях имеет огромное значение логика. Важнейший компонент актёрской техники – вера в предлагаемые обстоятельства – возникает только в случае, когда эти обстоятельства подробно продуманы, разработаны, логически обоснованы, «присвоены» исполнителем.
Раздел 2. Работа над сценическим образом.		
8.	2.1 Сценическое отношение и оценка факта. Этюдная работа.	Упражнения и простейшие этюды на действие с предметом: сумка, газета, головной убор, верёвка и другие (на выбор). Упражнения и простейшие этюды на отношение к предмету. Проследить как меняется отношение к предмету в зависимости от изменения обстоятельств, в которые попадает человек и данный предмет: письмо, стул, пальто, зеркало и т.д. (<i>Примеры</i> : письмо любовное, анонимное, богатое наследство; зеркало для гадания, антикварная ценность, волшебное...)
9.	2.2 Сценическое действие. Предлагаемые обстоятельства. Этюдная работа.	Упражнения и простейшие этюды на простые, односложные действия и состояния. Проследить, как меняются характер внешнего действия и внутреннего состояния в различных обстоятельствах: ждать, считать, сочинять послание, приехать и т.д. Примеры – ждать с поезда, с моря в бурю; считать неполную сдачу, последние секунды; сочинять послание любимому человеку, бюрократу, наследственное; приехать в гостиницу, домой на отдых, для работы, днём, ночью и т.д. Упражнения на физическое действие («ради самого действия»). <i>Пример</i> : сидите, войдите в дверь, поздоровайтесь со всеми, подойдите к двери и отворите её, к столу, возьмите предмет, вернитесь на место, переставьте стулья, поменяйтесь местами с партнёром, посмотрите который час, утрите лицо платком... Упражнения и этюды на физическое целенаправленное действие («ради чего-нибудь»). (<i>Примеры</i> : сидеть, чтобы отдохнуть, спрятаться, подслушивать, читать книгу и т.д.; открыть или войти в дверь, чтобы уединиться, спрятаться, скрыться от неприятной встречи, впустить друга и т.д.) Этюды на заданные действия в обстоятельствах: «мы – в знакомых обстоятельствах жизни» и на действия в необычных обстоятельствах - «цирк», «сказка», «чудеса», «животные», «предметы», «фантастические существа». Придумать предлагаемые обстоятельства (историю, предысторию), в которых человек (персонаж) произносит заданное слово (фразу), общую для всех обучающихся. Отметить, какие подтексты в звучании одного слова (фразы) возникают при разных, самостоятельно придуманных, историях.
10.	2.3 Общение. Цель событий. Этюдная работа.	Отработка этюдов на «органическое молчание»

11.	2.4 Сценическая задача и ее элементы. Оценка факта. Событие. Темпоритм. Этюдная работа.	<p>Придумать друг для друга различные обстоятельства и представить, что бы вы делали, если бы действительно оказались в подобной ситуации.</p> <p>Этюд на оценку факта включает в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – некое действие, зависящее от предлагаемых обстоятельств и цели, – факт, мешающий (противостоящий) этому действию, – момент «стоп!», – восприятие факта, ориентация в обстоятельствах, – новое действие. <p>Внешнее выражение оценки может быть очень индивидуальным. Занимаясь оценкой факта, нужно оставаться естественными, правдивыми, в то же время, увлечёнными, смелыми в формах выражения.</p>
12.	2.5 Сверхзадача. Сквозное действие. Этюдная работа.	<p>Определить в самостоятельно выбранном отрывке из музыкально-драматического спектакля (оперетты, мюзикла) сверхзадачу куска роли.</p>
13.	2.6 Наблюдение.	<p>Сценические упражнения на наблюдения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Актерский тренинг произвольного, зрительного, слухового внимания; воображения, фантазии; актерской выразительности. 2. Этюды на характерность (внешнюю): <ul style="list-style-type: none"> - природно-физиологическая характерность (старик, худой, толстый, горбатый, больной, близорукий, слепой, хромой, заика, глухой, картавый); - как бы я себя вел, если бы на мне был надет тот или иной костюм (фрак, вечернее платье, лохмотья, строгий деловой костюм, сапоги с ботфортами, туфли на высоком каблуке, лапти); - профессиональная характерность (шахтер, боксер, продавец, балерина, врач, матрос, кавалерист, учитель, дворник, сапожник); - национальная характерность (грузин, француз, англичанин, японец, кореец, вьетнамец, украинец); - внешняя характерность прошлого (купец, лавочник, кучер, нищий, лакей, трубочист, кухарка, горничная); - упражнения с партнером с оговариванием простейших предлагаемых обстоятельств. 3. Этюды на наблюдения: <i>При выполнении упражнений необходимо (это особенно видно со стороны) контролировать занимается ли человек делом или нет (если нет - то ни о каких параметрах поведения речи не идет)</i> Наблюдение в жизни и овладение органичным “замиранием” в разговоре.
Раздел 3.		
Работа над отрывками (сценами) драматических и музыкально-драматических произведений.		
14.	3.1 Работа над ролью в единстве всех выразительных средств	<p>Выбрать литературное произведение.</p> <p>Подобрать подходящее музыкально-вокальное произведение (романс, песню и пр.).</p> <p>Работа над драматическими отрывками и музыкально-вокальными произведениями.</p> <p>Необходимо усвоить содержание следующих ключевых терминов:</p> <p><i>органическое молчание, событие, исходное событие, центральное событие, главное событие, сверхзадача, мизансцена, характер, характерность, перспектива роли, внутренний монолог, конфликт, образ как логика действия.</i></p> <p>Самостоятельная работа по созданию «киноленты видений» в</p>

		<p>работе над ролью, на взаимодействие с партнером. На одном из выученных вокализмов в первом семестре продемонстрировать различные интерпретации образов. На одном из камерных произведениях (романсе, песне), выученных во втором семестре продемонстрировать сценическое мышление.</p>
--	--	--

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль

Оценочные средства текущего контроля:

- показы актерских упражнений и этюдов;
- выполнение задания (исполнение импровизаций по заданиям педагога);
- сообщения по тематике изучаемых разделов;
- регулярная проверка и обсуждение интересных, подсмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, атмосферы, характеров, внутренних монологов.

Промежуточная аттестация 2 – зачет с оценкой (2 семестр)

Оценочные средства промежуточной аттестации

На зачет выносятся:

- 1) упражнения и этюды – индивидуальные, парные, групповые (на память физических действий, на «оживление неодушевленного предмета» (монолог от первого лица);
- 2) актерская работа в отрывке;
- 3) ответы на теоретические вопросы.

Примерные контрольные вопросы, выносимые на зачет

1. К.С. Станиславский – великий реформатор театра.
 2. Основные положения системы К.С. Станиславского.
 3. Актер как центральная фигура системы К.С. Станиславского.
 4. Действие – основное средство театральной выразительности. Элементы органического действия. К.С. Станиславский о методе физического действия.
 5. Свобода мышц. Упражнения для освобождения мышц.
 6. Сценическое внимание.
 7. Эмоциональная память.
 8. Работа с партнером (предметами, внешним миром)
 9. Воображение.
 10. Сценическая наивность.
 11. Память физических действий.
 12. Законы сценического общения.
 13. «Предлагаемые обстоятельства» – сущность и характеристика понятия.
 14. Понятие сценического самочувствия и элементы сценического самочувствия.
- Публичное одиночество.
15. Характерность.
 16. Чувство правды.
 17. Сверхзадача.
 18. Основной конфликт.
 19. Место действующего лица в конфликте, его биография.
 20. Какие события и действенные факты вызывают те или иные поступки, изменяют, определяют поведение вашего героя и как?
 21. Какие цели и задачи возникают перед вашим героем и при каких условиях?

22. Какие поступки на протяжении пьесы совершает герой и почему он так поступает, а не иначе?
23. Сквозное действие.
24. Логика и последовательность.
25. Темпо-ритм.
26. Мизансцена.

Критерии оценки:

- осмысленность, целенаправленность, продуктивность физического существования на сценической площадке;
- правильность выполнения заданий;
- правильность использования речевых, пластических средств выразительности;
- владение простейшими приемами психологического взаимодействия с партнером;
- стремление к непрерывности, продуктивности внутренней психологической линии роли в отрывке (сцене);
- использование доступных средств актерской выразительности для выявления характерности роли;
- понимание задач роли и стремление воплотить их в своем исполнении;
- знание основных положений системы К.С. Станиславского и категориально-понятийного аппарата дисциплины.

Оценка производится на основе:

- а) качества индивидуальной работы,
- б) качества работы в группе;
- в) проверки теоретических знаний обучающегося;
- г) учета посещаемости обучающимся занятий.

Оценка **зачтено (отлично)** соответствует полному знанию и отличному владению навыками соответствующей темы (тем) курса обучения, с учётом вышеперечисленных критериев. Общий уровень – продуктивный, творческий.

Оценка **зачтено (хорошо)** соответствует достаточно полному уровню знаний и владений навыками, с небольшим количеством недоработок и с учётом вышеперечисленных критериев. Обучающийся ответил на вопрос полностью, но при этом допускал не принципиальные погрешности. Общий уровень ответа близок к продуктивному.

Оценка **зачтено (удовлетворительно)** соответствует неполному уровню знаний и слабому уровню владения навыками, с учётом вышеперечисленных критериев.

Оценка **не зачтено (неудовлетворительно)** – обучающийся не справился с заданием. *Или:* задание выполнено, но не соответствует параметрам оценки, приведенным выше. *Или:* обучающийся отказался отвечать на вопросы

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По своей специфике учебный процесс дисциплины имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков и способностей студентов и строится на дидактических **принципах:**

- систематичности, последовательности и логики в изучаемом материале: обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке сценических отрывков через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения и т.д.;
- актерской импровизационности в условиях театральной образности;
- наглядности;
- доступности и индивидуализации;
- активности и сознательности;

- сотрудничества (принцип «творческой мастерской»).

Формирование компонентов актёрского мастерства как части комплексной системы обучения будущего певца-актера основано на использовании действенной природы актерской профессии и может быть достигнуто при условии обращения внимание педагога и студента на действенную природу актерской профессии, творческую и импровизационную активность студента.

Основу организации учебного процесса данного курса составляет личностно-ориентированное обучение, включающее использование следующих **образовательных технологий**:

- групповые и индивидуальные психофизические тренинги,
- этюды и импровизации,
- ролевые игры,
- консультативные практики,
- интерактивное общение в ходе репетиций,
- разбор конкретных ситуаций,
- внеаудиторная работа.

Для реализации указанных технологий и освоения студентами дисциплины используются:

1) методы педагогической деятельности:

- словесный (беседа, рассказ, диалог);
- наглядный (репродукции, видеоматериалы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, педагогический показ, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности);
- практический (выполнение упражнений, этюдов, репетиции, работа над сценическими отрывками);
- репродуктивный (разработка и показ этюдов по образцу, метод имитации);
- творчески-импровизационный;
- частично-поисковый (во время работы обучающимся даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей)

2) приемы педагогической работы:

- «исключения» – умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- «тотального выражения» – включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;
- «физического действия» – выстраивание «партитуры роли» на основе простых физических действий.

Занятия по дисциплине организуются в форме актерских тренингов на основе различных видов взаимодействия обучаемых (групповая, парная и индивидуальная работа), что позволяет создать условия для их личностного творческого развития, оптимизировать формирование практических навыков организации образовательного процесса через приемы театральной педагогики, инициировать самостоятельную и проектную деятельность.

При выборе тем для этюдов и упражнений нужно следить за тем, чтобы они были разнообразными и охватывали самые различные жизненные ситуации и проявления чувств и эмоций:

- этюды на память физических действий;
- этюды на проявление человеческих эмоций;
- этюды на выразительность жеста;
- этюды на органическое молчание;
- пластические этюды;
- этюды по нескольким заданным словам или предметам;

- этюды, основанные на стоп-кадрах;
 - этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок и фразеологизмов;
 - этюды с воображаемыми предметами (партнёрами);
 - импровизационные блиц-этюды и т.д.
- . Общий уровень ответа – ниже репродуктивного.

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в классе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Обучающимся с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. пособие.– М., 2008.
2. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. — М., 2005.
3. Соснова, М. Л. Искусство актера. М., 2005, 2007.
4. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. М.А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва : АРТ, 2008. – 496 с.
5. Шихматов, Л. М. Сценические этюды: Учеб. пособие.- М., 1966, 1968, 1970, 1971.

7.2. Рекомендуемая дополнительная литература

1. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг: гимнастика чувств. - СПб., 2008.
2. Дундуков, А. К. Основы школы мастерства актера: Учеб. Воронеж, 2001.
3. Дундуков, А. К. От этюда – к образу. Воронеж, 2006.
4. Зверева, Н. А. О роли сверхзадачи и предлагаемых обстоятельств в эмоциональном значении спектакля: Учеб. М., 1974.
5. Кристи, Г. В. О воспитании актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. – М. : Искусство, 1978.
6. Лоза, О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва : АСТ, 2009. – 192 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).
7. Омельченко, А. В. Актерское мастерство в этюдах : учеб. пособие. – Волгоград , 2009.
8. Основы системы К. С. Станиславского: Учеб. пособие.– Ростов на/Д., 2000.
9. Тополага В. В. Методические советы к курсу “Мастерство актера”. Воронеж, 1988.
10. Тополага В. В. Тренинг психотехники актера: Метод. советы по курсу “Мастерство актера”. Воронеж, б.г.

7.3. Интернет-ресурсы

Театральная энциклопедия: <http://www.theatre-enc.ru/>

Хрестоматия актёра: <http://jonder.ru/hrestomat>

Актерское мастерство: <http://acterprofi.ru>

Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

Театральная Энциклопедия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php

Планета театра: [новости театральной жизни России]: <http://www.theatreplanet.ru/articles>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания учебной дисциплины «Сценическое пение и актерское мастерство» используются учебные аудитории, оснащенные: телевизор «Samsung», фортепиано «Petroff», учебная доска, 13 стол-парт, стол преподавателя, 27 стульев.