

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 Сценическая подготовка и актерское мастерство

Уровень высшего образования:

магистратура

Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство

Магистерская программа – Академическое пение

Квалификация – магистр

Форма обучения – очная

Музыкальный факультет

Кафедра вокального искусства

2024/2025 год приема

Воронеж 2025

Рабочая программа дисциплины «Сценическая подготовка и актерское мастерство» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 818 и учебного плана направления подготовки магистров.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры вокального искусства от 29.05.25 г. Протокол № 9.

Заведующий кафедрой (З.Д. Солодилова)

Разработчик(и):

Подкопаев М.И., профессор кафедры вокального искусства ВГИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций	4
3 Структура и содержание дисциплины.....	5
3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы	5
3.2 Тематический план дисциплины.....	6
3.3 Содержание дисциплины	7
4 Образовательные технологии.....	11
5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	13
6 Требования к формам и содержанию контроля результатов освоения дисциплины	16
7 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 17	
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	18
8.1 Основная литература	Ошибка! Закладка не определена.
8.2 Дополнительная литература	Ошибка! Закладка не определена.
8.3 Интернет-ресурсы.....	19
9 Лист переутверждения рабочей программы дисциплины.....	19

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – углубление уровня освоения компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи в области художественно-творческой деятельности в соответствии с современными требованиями к сценической подготовке и актерскому мастерству оперного певца.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с главными принципами и компонентами системы К.С. Станиславского;
- развитие компонентов актерской техники, необходимых для создания индивидуальной художественной интерпретации музыкально-сценических образов в музыкальном театре;
- раскрытие творческих способностей студента на базе освоения основ актёрской профессии.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Сценическая подготовка и актерское мастерство» является элективной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» магистерской программы «Академическое пение» по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство. Дисциплина изучается в 1-2 семестрах.

В ходе изучения дисциплины «Сценическая подготовка и актерское мастерство» магистры углубляют и закрепляют знания, совершенствуют умения и навыки, сформированные в результате изучения предшествующих дисциплин программы бакалавриата по соответствующему направлению подготовки: «Актерское мастерство», «Оперный класс».

В рамках магистерской программы дисциплина является основополагающей для изучения дисциплины «Оперный класс» и непосредственно связана с дисциплинами «Сольное пение», «Изучение оперных партий». Освоение дисциплины необходимо для успешного прохождения учебной (исполнительской) практики.

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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы и индикаторами их достижения:

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	ПК-1.2 Подготавливает партии-роли под руководством дирижера/режиссера и исполняет их на высоком уровне исполнительского мастерства в музыкальных спектаклях;	Знает: основы теории актерского мастерства, специфические особенности актера музыкального театра; методы актерского тренинга;

музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного певца, овладевать разнообразным по стилистике и жанрам профессиональным репертуаром, создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	создает 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.	механизмы проявления на концертной сцене артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания; профессиональную терминологию
		Умеет: создавать внутреннее сценическое самочувствие; демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;
		Владеет: основами актерского мастерства; осмысленным, артистичным исполнением партии-роли; базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем 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 (указать конкретный вид учебных занятий)			
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
	з.е.	3	

4.2 Тематический план дисциплины

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емкост и	Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося					СРС
			Лекци и	Семи- нары	Практические			
					Групп- повые	Мелко- групп- повые	ИЗ	
1 семестр								
1.	Введение в специальность. Цели и задачи дисциплины.	2				2		4
	Раздел 1. Основы системы К.С. Станиславского. Элементы актерского мастерства.	52				34		18
2.	1.1 Природа актерского искусства и основные принципы воспитания певца- актера.	6				4		2
3.	1.2 Сценическое внимание. Воображение. Фантазия. Этюдная работа. Сценическое самочувствие актера.	10				6		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		4
	Всего за 1-й семестр:	54				36		22
2 семестр								
	Раздел 2. Работа над сценическим образом	116				24		16
7.	2.1 Сценическое отношение и оценка факта. Этюдная работа.	14				4		3

8.	2.2 Сценическое действие. Предлагаемые обстоятельства. Этюдная работа.	18			4		3
9.	2.3 Общение. Цель событий. Этюдная работа.	20			4		3
10.	2.4 Оценка факта. Событие. Этюдная работа.	26			4		3
11.	2.5 Сверхзадача. Сквозное действие. Этюдная работа.	10			4		2
12.	2.6 Наблюдение. Пародии.	28			4		2
	Раздел 3. Работа над отрывками (сценами) драматических и музыкально-драматических произведений.	12			12		6
13.	3.1 Работа над ролью в единстве всех выразительных средств	12			12		6
	Всего за 2-й семестр:	54			32		22
	Итого:	108				72	44

4.3 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, рефлексy, 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.

		<p>Действие – главный возбудитель сценических переживаний актера и основной материал актерского искусства. Синтез «переживания» и «представления».</p> <p>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.</p>
3.	1.2 Эмоциональная и двигательная память.	<p>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.</p>
4.	1.3 Сценическое внимание. Воображение. Фантазия. Этюдная работа. Сценическое самочувствие актера	<p>Сценическое внимание как основа внутренней техники актёра, главное условие правильного внутреннего сценического самочувствия.</p> <p>Виды внимания: внешнее и внутреннее; произвольное и непроизвольное. 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</p> <p>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.</p> <p>Упражнения, импровизации, этюды: «Внимание», «Воображение», «Фантазия». Тренинг сосредоточенного и многоплоскостного внимания</p>
5.	1.4 Сценическая свобода.	<p>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. Непроизвольные 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.</p>

		Психологические способы устранения зажимов. Тренировка внимания на расслабление мышц.
6.	1.5 Сценическая вера. Беспредметные действия. Этюдная работа.	Убежденность актера – необходимое условие убедительности его 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

		<p>драматурга, постижение стиля автора. Путь комплексного освоения предлагаемых обстоятельств.</p> <p>Сценическое действие как совокупность элементов актёрского 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 и образность 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</p>

		реальных. Пародии: –наблюдения за людьми, известными или с ярко выраженной характерностью (профессиональной, личностной).
Раздел 3.		
Работа над отрывками (сценами) драматических и музыкально-драматических произведений.		
14.	3.1 Работа над ролью в единстве всех выразительных средств	Инсценировка литературных произведений с использованием музыкально-вокальных произведений. 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. 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. Работа над отрывками, сценами из драматических произведений с использованием вокально-музыкальных произведений или музыкально-драматических произведений (оперетт, мюзиклов.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По своей специфике учебный процесс дисциплины имеет развивающий характер 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 студентам 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).

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.

В случаях временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории Института при реализации программы дисциплины возможно применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В этом случае могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-уроки в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

При этом дистанционные образовательные технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ, должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ 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). <i>(Пример: 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...).</i></p> <p>Упражнения и простейшие этюды на физическое целенаправленное действие (ради чего-нибудь). <i>(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.).</i></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... <i>(Примеры: письмо любовное, анонимное, богатое наследство; зеркало для гадания, антикварная ценность, волшебное...).</i></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: 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.).</i></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 самостоятельных упражнений: «телевизор» (слушать и представить); «магнитофон» (воспроизведение записей и воображение); «я — Юлий Цезарь»</i></p>

		<p>(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. Этюдная работа.	<p>Основные вопросы: «Что я делаю?» «Для чего делаю?» «Как я делаю?»</p> <p>Цель соотносится с актёрскими приспособлениями, со способом её достижения в процессе сценического действия. Упражнения этого раздела помогают студенту практически ощутить подтекст действия, слова.</p> <p>В упражнениях очень важны внутренний монолог и ритм, в котором существует исполнитель.</p> <p>«Не сыграть возникшую мысль, а по-настоящему подумать» (К.С. Станиславский)</p>
7.	1.6 Сценическое воображение. Магическое «если бы...». Этюдная работа.	<p>Выполнение заданий по тренингу воображения и фантазии.</p> <p>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.</p>
<p>Раздел 2. Работа над сценическим образом.</p>		
8.	2.1 Сценическое отношение и оценка	<p>Упражнения и простейшие этюды на действие с предметом: сумка, газета, головной убор, верёвка и другие (на выбор).</p>

	факта. Этюдная работа.	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.	Придумать друг для друга различные обстоятельства и представить, что бы вы делали, если бы действительно оказались в подобной ситуации. Этюд на оценку факта включает в себе: – некое действие, зависящее от предлагаемых обстоятельств и цели, – факт, мешающий (противостоящий) этому действию, – момент «стоп!», – восприятие факта, ориентация в обстоятельствах, – новое действие. Внешнее выражение оценки может быть очень индивидуальным. Занимаясь оценкой факта, нужно оставаться естественными, правдивыми, в то же время, увлечёнными, смелыми в формах выражения.
12.	2.5 Сверхзадача. Сквозное действие. Этюдная работа.	Определить в самостоятельно выбранном отрывке из музыкально-драматического спектакля (оперетты, мюзикла) сверхзадачу куска роли.
13.	2.6 Наблюдение.	Сценические упражнения на наблюдения: 1. Актерский тренинг произвольного, зрительного, слухового внимания; воображения, фантазии; актерской выразительности.

		<p>2.Этюды на характерность (внешнюю):</p> <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. <p>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.</p>
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. Подобрать подходящее музыкально-вокальное произведение (романс, песню и пр.). Работа над драматическими отрывками и музыкально-вокальными произведениями. Необходимо усвоить содержание следующих ключевых терминов: <i>органическое молчание, событие, исходное событие, центральное событие, главное событие, сверхзадача, мизансцена, характер, характерность, перспектива роли, внутренний монолог, конфликт, образ как логика действия.</i> Самостоятельная работа по созданию «киноленты видений» в 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>

7 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);
- тестовый контроль;
- собеседование по тематике изучаемых разделов;
- регулярная проверка и обсуждение интересных, подсмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, атмосферы, характеров, внутренних монологов.

Промежуточная аттестация – 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.

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 студента;

в) учета посещаемости студентом 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. Студент 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)** – студент не справился с заданием.

Или: задание выполнено, но не соответствует параметрам оценки, приведенным выше.

Или: студент отказался отвечать на вопросы. Общий уровень ответа – ниже репродуктивного.

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФОС по дисциплине оформляется как приложение к рабочей программе и представлен в виде отдельного документа ОПОП.

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

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 студентов-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).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 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.

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основная литература

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Текст] : учебное пособие / Б. Е. Захава. - 5-е изд. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2008. - 431 с.
3. Кристи Г.В. Работа Станиславского в оперном театре. – Л.,1969.
4. Пазовский, А. М. Записки дирижера. – 2-е изд. – М., 1968.
5. Покровский Б.А. Размышления об опере. – М.,1979.
6. Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение. М.,1980
7. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва : АСТ, 2010. – 160 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

10.2 Дополнительная литература

1. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
2. Нестеренко Е.Е. Размышления о профессии. – М.: Искусство,1985. – 184

3. Парин А.В. Хождение в невидимый град : парадигмы русской классической оперы / А. В. Парин. - Москва : Аграф, 1999. - 464 с.
4. Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология : учебное пособие / А. И. Савостьянов. – Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462595> (дата обращения: 19.11.2025). – Библиогр.: с. 224. – ISBN 978-5-89815-869-9. – Текст : электронный.
5. Тилес Б.Я. Дирижер в оперном театре. – Л., 1974.
6. Тюлин Ю.Н. Строение музыкальной речи / Ю. Н. Тюлин. - 2-е изд. - Москва : Музыка, 1969. - 175 с.
7. Хайкин, Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле. – Л., 1984.
8. Цодоков Е.С. Опера. Энциклопедический словарь. – М.: Композитор, 1999. –592 с.

10.3 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>

11 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа:
одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “ ____ ” _____ 20__ г.
Ведущий преподаватель _____