

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра сольного пения и оперной подготовки
(секция «Актерское искусство»)

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

С.Б. Мартемьянов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Мастерство актера»

Направление подготовки

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

(уровень бакалавриата)

Профиль: Эстрадно-джазовое пение

Астрахань

2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – освоение методики формирования актерских навыков у артиста музыкального искусства эстрады, понимание особенностей актерской техники и специфики ее применения в процессе работы над вокальным произведением песенного жанра и его исполнения на сцене.

Задачами дисциплины является:

- освоение навыков актерского воплощения музыкальных образов;
- развитие актерской индивидуальности;
- освоение различных жанров актерского исполнительства;
- навык соединения актерской техники с пением и движением;
- навык ансамблевого взаимодействия на сцене.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и обязательных профессиональных компетенций.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	Знать: – общую структуру педагогического процесса, функции его основных участников;
	Уметь: – в рамках педагогического процесса формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной педагогической задачи.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знать: – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;
<p>ПКО-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально- исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p>Знать: – основы профессионального владения голосом; – основы эстрадно-джазовых вокальных техник; – основы сценического движения; – систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений; – различные танцевальные стили и жанры; технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном исполнительстве; – основные законы орфоэпии;</p> <p>Уметь: – использовать основные вокальные приемы; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих эстрадноджазовых вокалистов; – работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;</p> <p>Владеть: – методикой освоения художественноисполнительских трудностей, заложенных в репертуаре; – навыками</p>

	<p>импровизации; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.</p>
<p>ПКО-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p>Знать: – методические принципы работы с эстрадно-джазовыми вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;</p>
	<p>Уметь: – проводить самостоятельную работу с фонограммой, инструментальным ансамблем, оркестром; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p>
	<p>Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; –</p>
	<p>коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 252 часа, практическая работа - 144 часа, самостоятельная работа – 108 часов. Время изучения – 1-4 семестры, по 2 часа в неделю. Формы контроля: 2 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	Введение в предмет «Основы актерского мастерства».	2
2.	Многообразие выразительных средств в театре.	2
3.	Овладение элементами творческого самочувствия.	2
4.	Овладение элементами психофизического действия.	2
5.	Учение о сценическом действии как одном из главных разделов («системы») К.С. Станиславского.	2
6.	Виды сценического действия: психологическое, физическое, словесное.	2
7.	Чувство как результат верно выполненного органического действия.	2
8.	Действия, не осложненные творческим вымыслом.	2
9.	Действия в условиях вымысла.	2
10.	Действия в условиях повторности.	2
11.	Упражнения на действия в различных предлагаемых обстоятельствах.	2
12.	Упражнения на действия в условиях борьбы, конфликта.	2
13.	Упражнения на определение действий глаголами, выражающими действие, а не чувства.	2
14.	Значение поведения в актерском искусстве.	2
15.	Психофизический тренинг.	2
16.	Внешнее сценическое самочувствие.	2
17.	Упражнения на свободу мышц, сценическое внимание. Взаимосвязь мускульной свободы и сценического внимания.	2
18.	Тренировка элементов органического действия.	2
19.	Работа над отрывками.	2
20.	Драматический материал как канва для логики поведения.	2

21.	Разбор и анализ драматического материала.	2
22.	Разбор и анализ драматического материала.	2
23.	Разбор и анализ драматического материала.	2
24.	Исходное, главное, центральное событие.	2
25.	Конфликт как условие сценической выразительности.	2
26.	Метод действенного анализа.	2
27.	Мизансцена как выразительное средство.	2
28.	Работа над отрывками.	2
29.	Работа над отрывками.	2
30.	Работа над отрывками.	2
31.	Работа над отрывками.	2
32.	Работа над отрывками.	2
33.	Работа над отрывками.	2
34.	Работа над отрывками.	2
35.	Работа над отрывками.	2
36.	Работа над отрывками.	2
	Всего	72

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде тренировочных упражнений (по выбору педагога) и индивидуальный или групповой этюд.

Промежуточный контроль производится в виде самостоятельного выполнения студентами ряда тренировочных упражнений и этюдов с диалогами, а также небольшие отрывки из драматических водевилей, музыкальных комедий или опер и устных ответов на предлагаемые вопросы:

1. Основные принципы музыкального театра.
2. Свобода мышц.
3. Упражнения для освобождения мышц.
4. Сценическое внимание.
5. Эмоциональная память.
6. Общение.

7. Работа с партнером (предметами, внешним миром).
8. Воображение.
9. Сценическая наивность.
10. Память физических действий.
11. Публичное одиночество.
12. Характерность.
13. Чувство правды.
14. Логика и последовательность.
15. Действие.
16. Магическое «Если бы» .
17. Темпо-ритм.
18. Мизансцена.

Критерии оценок

Оценка «отлично» ставиться, если все оценочные показатели выполнены на высоком уровне, исполнение безупречно.

Оценка «хорошо» ставиться, если в целом качественное исполнение программы (актерское мастерство) с незначительными недостатками по некоторым оценочным показателям.

Оценка «удовлетворительно» ставиться, если исполнение программы (актерское мастерство) с существенными недостатками по оценочным показателям, как в художественном, так и в техническом плане

Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если Исполнение программы (актерское мастерство) полностью не соответствует оценочным показателям.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для занятий по дисциплине «Тренинг по мастерству актера» используется следующая аудитория:

Малая сцена - стул – 28 шт., пьедестал – 1 шт., рояль Блюнтер – 1 шт., стол – 4 шт., кубы сценические – 3 шт., комплект занавесей – 2 шт., банкетки

– 2 шт., активная акустическая система – 2 шт., проектор – 6 шт., светодиодная вращающаяся головка – 4 шт., проектор светодиодный – 2 шт., светодиодный светильник – 2 шт.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>. — Загл. с экрана.
2. Шихматов, Л.М. Сценические этюды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55710>. — Загл. с экрана.
3. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.О. Кнебель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 152 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101635>. — Загл. с экрана.
4. Кох, И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс]: учебник / И.Э. Кох. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 512 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103132>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Бернар, С. Искусство театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Бернар. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8876>. — Загл. с экрана.
2. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Бруссер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102382>. — Загл. с экрана.
3. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102500>. — Загл. с экрана.

4. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Е. Захава. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99386>. — Загл. с экрана.
5. Катышева, Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Н. Катышева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101629>. — Загл. с экрана.
6. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Савина А. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 352 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102390>. — Загл. с экрана.
7. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103134>. — Загл. с экрана.
8. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Толшин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53671>. — Загл. с экрана.
9. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 284 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102391>. — Загл. с экрана.
10. Юрьев, Ю.М. Беседы актера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Юрьев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97280>. — Загл. с экрана.

Методические рекомендации для преподавателей

Подобно ребенку, делающему первые в жизни шаги, первые шаги по сцене очень важны для будущего артиста. И речь тут не столько о «приобщении к искусству», сколько о важности буквального умения ходить по сцене, совершать простые и физические действия в условиях публичности. Чтобы справиться с этой задачей, важно направить внимание студента на исследование собственной телесной и духовной природы на преодоление физических и психических зажимов, на выявление недостатков собственной походки, осанки, на разрушение дилетантского представления о сути сценической игры. Для этого педагогу следует провести ряд бесед, дать специфические задания, упражнения. Очень важно научить студента по-настоящему увлекаться сценической задачей, чтобы уметь отвлекать непроизвольное внимание к залу, на объект сцены, делая его именно подлинным объектом внимания. Задача начального этапа для педагога научить сосредотачивать внимание на заданном объекте и творчески управлять им. Студент должен помнить, что в опере, оперетте, мюзикле нет действия вне музыки. В ней заложен точный музыкально-сценический образ и это следует разъяснять студентам, и учить его раскрывать смысл музыки в вокально-словесной и пластической форме.

Методические рекомендации для студентов

Дисциплина «Мастерство актера» требует настойчивой регулярной тренировки, систематических упражнений при активной самостоятельной работе студентов. Главной формой самостоятельной творческой работы являются тренинговые упражнения, а контролировать навыки сценического действия, призваны этюды. Исходным материалом для создания этюда может стать жизненное наблюдение, рассказ, басня, отрывок из вокальной драматургии. Учебные этюды – это маленькие импровизированные сочинения, одиночные или парные с простым сюжетом на одно событие.

Этюды направлены на самостоятельное закрепление всех элементов внутренней и внешней техники артиста. При каждом повторении этюда студенту нужно относиться к хорошо известным фактам, событиям и действиям, как к чему-то возникающему впервые, то есть создавать органичный процесс в более сложных условиях. Таким образом, этюд является связующим звеном между артистической техникой и сценическим методом и подводит к работе над ролью (партией).

Успехи музыкально-сценического воспитания во многом зависят от общего кругозора, культуры, от уровня общемузыкальной и вокальной подготовки. Поэтому следует знакомиться с творчеством наиболее крупных представителей русского и зарубежного музыкального искусства, читать литературу, относящуюся к специальности, к своей профессии.