

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра дирижирования и академического пения

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.03.05. «Дирижирование»
53.03.03 «Вокальное искусство»

Профиль подготовки (специализация)
«Дирижирование академическим хором»
«Академическое пение»

Квалификация выпускника
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель
Концертно-камерный певец. Преподаватель

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором», 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение», квалификация выпускника «Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель», «Концертно-камерный певец. Преподаватель»

Утверждена на заседании кафедры ДиАП и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 29.04.2022 г., протокол №9.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 28.04.2023 г., протокол №8.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 24.05.2024 г., протокол №10.

Библиографическое описание рабочей программы дисциплины

Составители РПД:

Основы актерского мастерства [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профилю «Дирижирование академическим хором», 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение» квалификация (степень) выпускника «Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель», «Концертно-камерный певец. Преподаватель» / Сост. И.А. Крылов, А.О. Гольская. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 10 с.

Составители:

И.А. Крылов

А.О. Гольская

1. Цели освоения дисциплины

53.03.05 «Дирижирование»

Дисциплина «Основы актерского мастерства» является одной из важнейших учебных дисциплин на пути создания музыкального драматического образа независимо от того, в каких музыкально-сценических жанрах будет иметь место творческая деятельность будущего специалиста – дирижера - хоровика.

Умение действовать и это действие выразить пением, словом звуком, пластикой - главная цель при воспитании артиста хорового коллектива, хорового театра.

53.03.03. «Вокальное искусство»

Цель - освоение необходимых теоретических знаний и практических навыков по сценической подготовке и актерскому мастерству, способствующих становлению и развитию оперного певца (артиста музыкального театра).

Задачи курса - через комплекс упражнений и этюдов привить студентам необходимые навыки активного, органического, целесообразного, продуктивного сценического действия.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором» и ОПОП 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8);
- способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Знать:

- общие основы теории актерского искусства;
- виды и жанры сценического искусства;
- особенности исполнения роли, соответствующие стилистическому направлению;

Уметь:

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков;

Владеть:

- пониманием своей роли в музыкальном спектакле;
- методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно- исполнительской деятельности;
- искусством переживания и представления;

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часа. В том числе 212 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 40 часов - самостоятельная работа обучающихся.

85 часов (40%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

4.2. Структура дисциплины

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)				
			Всего	Лекции	Практические занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивн ой форме*	СРС
1.	Тренинги Сценическое внимание	1	36		36		
2.	Свобода мышц						
3.	Взаимодействие						
4.	Взаимодействие; Импровизация	2	36		34	Тренинг 20*	2
5.	Психологическое освобождение;	3	36		34	Дискуссия 5*	2
6.	Развитие внутреннего монолога						
7.	Развитие речевого аппарата	4	72		36	Тренинг 20*	36
8.	Этюды на предлагаемые обстоятельства						
9.	Этюды на конфликт; Этюды на музыкальную тему	5	36		36	Тренинг 15* Дискуссия 5*	
10.	Этюды на музыкальную тему	6	36		36	Тренинг 20*	
11.	Анализ, разбор и исполнение стихотворений разных авторов						
	Всего часов в интерактивной форме:					85*(40%)	
	Итого:		288	-	212	Контроль 36	40

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1.1.	Тренинги	Формируемые компетенции:	

	1. Сценическое внимание 2. Свобода мышц 3. Взаимодействие 4. Импровизация 5. Психологическое освобождение 6. Развитие внутреннего монолога 7. Развитие речевого аппарата 8. Этюды на предлагаемые обстоятельства 9. Этюды на конфликт 10. Этюды на музыкальную тему 11. Анализ, разбор и исполнение стихотворений разных авторов	способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-8); способность осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-12); Знать: общие основы теории актерского искусства (31); виды и жанры сценического искусства (32); особенности исполнения роли, соответствующие стилистическому направлению (33); Уметь: быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (У1); стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (У2); критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (У3); Владеть: пониманием своей роли в музыкальном спектакле (В1);	Тренинг Дискуссия тестовый контроль Экзамен в 6 семестре.
--	---	---	---

		методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности (В2); искусством переживания и представления (В3);	
--	--	---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- **коммуникативно-диалоговые** образовательные технологии, которые подразумевают приобретение знаний умений и навыков в общении с педагогом;
- **объяснительно-иллюстративные** технологии, которые позволяют использовать разные способы обучения: беседа, показ, объяснение, воспроизведение, поиск.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы

Основы актерского мастерства [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», по профилю подготовки «Дирижирование академическим хором», квалификация (степень) выпускника - «бакалавр»

Учебно-практические ресурсы

Программа психологических упражнений. Мастер-класс педагогической режиссуры Е.В. Руденского, д.с.н., канд. пед. наук, проф. соц. психологии и клинической социологии.

Фонд оценочных средств

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР

Самостоятельная работа проводится с целью закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, развития их творческой инициативы, формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации.

Виды и формы самостоятельной работы:

1. Для закрепления теоретических знаний:
 - изучение теоретического материала (учебников, учебных пособий, дополнительной литературы);
 - подготовка ответов на контрольные вопросы по итогам изучения разделов дисциплины;
 - подготовка к теоретической части зачетов и экзамена.
2. Для освоения практических навыков:
 - выполнение актерских упражнений, освоенных на занятиях с преподавателем;
 - выбор учебно-творческого материала, его анализ, творческое присвоение и исполнение;
 - анализ материала учебных упражнений, этюдов, отрывков из спектаклей, профессиональных и любительских постановок;
 - самоанализ актерского существования в спектакле.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Комплексные художественно-технические задания по основам актерского мастерства:

Задание 1. Развитие сценического внимания: выполнение ритмических упражнений, тренингов на удержание внимания, и на переключение между «кругами внимания».

Задание 2. Работа над раскрепощением телесного аппарата, снятие мышечного напряжения, освобождение от физических и психологических зажимов.

Задание 3. Приобретение практических навыков сценического воплощения при помощи этюдов на предметы, животных и память физических действий.

Задание 4. Тренировка умения мыслить на сцене в условиях публичного одиночества и от лица персонажа.

Задание 5. Развитие чувства правды на сцене и веры в подлинность своих действий. Понимание логики и последовательности действий персонажа.

Задание 6. Расширение необходимых теоретических знаний и практических навыков по актерскому мастерству, способствующих становлению и развитию оперного певца (артиста музыкального театра).

Задание 7. Освоение принципов взаимодействия с партнерами, необходимых для эффективной работы в оперном театре.

Задание 8. Работа над стилистически грамотным исполнением. Творческий подход к интерпретации литературных произведений. Нахождение верного сценического образа для передачи авторского замысла.

Задание 9. Тренинг на развитие речевого аппарата. Выработка дикционной четкости и яркой осмысленной подачи текста.

Задание 10. Репетиционный период - исполнение заявленной учебной программы целиком. Анализ возникших трудностей, недочетов, ошибок и нахождение решения для их исправления. Совершенствование сценического мастерства. Выработка волевых качеств и психологическая подготовка к публичному выступлению.

А также обучающимся решаются задания в тестовой форме.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

- результаты обучения зависят от систематической работы обучающихся с преподавателем на групповых занятиях;
- самостоятельный тренинг в сфере сценической подготовки;
- необходимы самостоятельный просмотр и анализ видеозаписей мастер-классов, актерских показов, семинаров и лекций по актёрскому искусству, самостоятельное освоение литературы по основам актерского мастерства и расширение художественных впечатлений и эрудиции в области театральных и оперных постановок;
- для эффективности результатов на занятии обучающиеся должны тщательно изучать литературный текст, осмысливать художественный образ и авторскую идею избранных произведений.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Мюрисеп, А.В. Язык сцены (профессиональная терминология в определениях и примерах) [Текст]: учебное пособие / А. В. Мюрисеп - Нижний Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2014 - 348 с.
2. Актерское мастерство=Training of the american actor: Американская школа / ред. Ю. Быстрова ; пер. с англ. под ред. А. Бартоу ; пер. с англ. М. Десятовой. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2016. - 405 с. - - Университетская библиотека онлайн – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279198>.

9.2. Дополнительная литература

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского [Текст]. / К. Станиславский – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
2. Аль, Д.Н. Основы драматургии [Текст]: учеб. пособие/ Д. Н. Аль. - 4-е изд. / Д.Н. Аль; Санкт-Петербург. Гос. ун-т культуры и искусств. – СПб.: СПбГУКИ, 2005. – 280 с.
3. Богданов, И. А. Драматургия эстрадного представления [Текст]: учебник / И. А. Богданов, Виноградский И. А. — СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 424 с.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст]: учеб. пособие/ Б. Е. Захава. - 5-е изд./ Б. Е. Захава;— М.: РАТИ – ГИТИС, 2008. — 432 с.
5. Киреева, Н.Ю. Коммуникативное пространство искусства хоровой театрализации [Текст]: Н. Ю. Киреева // Известия Самарского научного центра Российской академии наук - Самара, 2009 Т.11 № 4 (30) (2). - С. 537-541.
6. Киреева, Н.Ю. Хоровая театрализация: коммуникативные аспекты [Текст]: ...дис. канд. искусствоведения. Н. Ю. Киреева. – Саратов, 2010. – 28 с.
7. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли [Текст]: М. О. Кнебель. – М.: Изд-во "ГИТИС", 2005. – 576 с.
8. Овсянников, С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления [Текст]: / С. Овсянников. – СПб.: Издательство «Санкт-Петербург», 2003. – 376 с.
9. Черкашенинов, Л.Ф. Вопросы подготовки режиссеров массовых праздников и концертно-зрелищных программ в институтах искусств и культуры [Текст]: учебное пособие/ Л.Ф. Черкашенинов; Алтайская государственная академия культуры и искусств. – Изд. испр. и доп. – Барнаул: Изд-во АлтГАКИ, 2009. – 223 с.
10. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелища игра, сопровождающая жизнь [Текст]: учебно-метод. пособие. / И.Б. Шубина. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 288 с.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Российская государственная библиотека для молодежи.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Музыкальный редактор – Sibelius

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

аудитория, оснащенная сценическим инвентарем для групповых занятий по дисциплине;
аудитория, оснащенная компьютерами с доступом в интернет, для изучения видеоматериалов по дисциплине.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах (при необходимости). Институтом обеспечивается для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- по зрению: альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интернет»

для слабовидящих.

– по слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной.

– с нарушением опорно-двигательного аппарата: обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения. Для лиц с нарушением опорно-двигательной системы предусмотрено обучение на первом этаже нового корпуса, обеспеченного пандусом, расширенными дверными проемами и соответствующими санитарными условиями.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

– для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом;

– для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств – заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для работы с нотным материалом, концертмейстером, для подготовки к зачёту или экзамену.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций

12. Перечень ключевых слов

Актер	«Малая» правда
Актерская техника	Монолог
Беспредметное действие	Наблюдательность
Биография действующего лица	Образ сценический
Вдохновение	Образ художественный
Внешнее сценическое самочувствие	Общение сценическое
Внимание сценическое	Перевоплощение
Внутреннее сценическое самочувствие	Перспектива артиста и роли
Воображение сценическое	Подтекст
Двигатели сценической жизни	Правда сценическая
Действие сценическое	Природа органическая
Зажим внутренний	Приспособление
Замысел творческий	Психотехника
«Здесь, сегодня, сейчас»	Репетиция
«Зерно» роли	Речь сценическая
Импровизация	Сверхзадача и сквозное действие
Искусство переживания	Спектакль
Искусство представления	Темпо-ритм
Контролер самопроверки мышечного напряжения.	Увлеченность творческая
Логика и последовательность	Физические действия
Лучеиспускание и лучевосприятие	Характерность
	Художественная правда

Эмоциональная память

Этика артистическая