Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 02.09.2023 14:18:13
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра музыкального театра

Рабочая программа дисциплины

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство
(профиль подготовки Академическое пение)

Квалификация: Концертно-камерный певец. Преподаватель

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение)

Автор-составитель: преподаватель А.И. Лукьяненко

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензенты: Д.А. Суслов, И.Е. Березка

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Актерское мастерство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». На освоение дисциплины отводится 6 ЗЕТ (216 часов), аудиторная работа – 132 часа, самостоятельная работа – 82 часа, контроль – 2 часа, время изучения – 1-4 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Целью курса является профессиональная подготовка студента к актерской творческой деятельности в качестве артиста музыкального театра.

Задачами дисциплины является обучение студентов основам актерского мастерства и практическим навыкам сценического существования. Раскрытие индивидуальных способностей на базе освоения основ актерской профессии.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина занимает важное место в кругу других предметов профессионального цикла, готовя будущих выпускников к работе в качестве актера музыкального театра. На занятиях по актёрскому мастерству проходит подготовка студента к самостоятельному осуществлению исполнительской практики.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими универсальной и обязательно профессиональной компетенциями **(УК, ПКО)**:

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	Знать: – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
	Уметь: – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;

	Владеть: – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма;
ПКО-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	Знать: – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные законы орфоэпии;
	Уметь: – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	Владеть: – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят в группе и носят практический характер. Урок включает теоретическую часть (объяснение педагога) и практические занятия, которые строятся на проведении тренингов и показах этюдов.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Сочетание освоения теории сценической речи с практическим освоением искусства музыкального театра, стилей и характеров, обусловленных сценической задачей данной дисциплины.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

1. **Освобождение физического аппарата актера –** наиважнейший раздел в специальности «актерское мастерство». Только «мягкое» и «не больное» тело способно впускать в себя импульсы как положительного, так и отрицательного знаков. Только свободное от периферии к центру тело может стать «горячим», «разогретым» и применить на себе тренинг, главная цель которого – воспитание «горячего» тела и как следствие «горячего» духа в нем. «Дух» делает тело «умным» только если оно свободно. Свободно значит проводимо, выразительно. Выразительность и проводимость – финальная цель раздела освобождение физического аппарата актера.
2. **Освобождение психофизического аппарата актера –** когда тело артиста проводимо и «дух горяч» необходимо приступить к освобождению психофизического аппарата. А именно – снять

внутренние зажимы артиста (надуманные стеснения, не доверие к себе, осознание себя слабым и не достойным, не пригодным к профессии). Кроме того, помочь поменять взгляд (преодолеть) психологические травмы, приобретенные в бытовой жизни, в том числе и в детском возрасте. Когда эти моменты проработаны, артист и психикой, и физикой (телом и духом) мягок и проводим. Специфику предмета воспринимает голова, которая проводит импульсы в «умное» проводимое тело и мягкое податливое нутро («дух» психика и т.д.)

3. **Подготовка психофизического аппарата к работе по средствам актерского активного тренинга –** актерский активный тренинг – основа профессиональной подготовки актеров. Тренинг ведется в активном режиме преимущественно в 3-4-5 скоростях без пауз. Включает в себя развитие следующих навыков: выносливость, внимание, контактность, проводимость, развитие координации, развитие чувства ритма, знание регистров, знание ориентиров по законам сценического пространства, смена состояния, спонтанного и спланированного погружения в себя, предлагаемые обстоятельства, в ИМПУЛЬСЫ, память, чувство партнера, умение работать в коллективе.
4. **Темпо - ритмическое развитие –** важный раздел для обучения артистов музыкального театра. На основе темпо – ритма артист держит пространственно – временные рамки сцены, наполненность и плотность существования, или наоборот расплывчатость и размытость (в зависимости от рабочего материала и требований режиссера). С помощью темпо – ритма актер погружает себя в рамки градуса и выразительности, остроты и техники подачи психофизического процесса роли. В отличии от артистов драматического театра, артисты музыкального театра не имеют права на «вакуум» в кусках своего существования. Они жестко втиснуты в темпо - ритмические рамки, «выскочив» из которых происходит сбой сцены, выход из сценической ситуации.
5. **Знакомство с техникой актерско – режиссерский разбор роли –** тело и психика артиста должны быть свободны и проводимы для полноценной работы, а голова – «умной». «Глупый» артист не способен мыслить самостоятельно, а, следовательно, не способен сам себе задавать импульсы. Навязанные из всех импульсов (предлагаемые преподавателем или в дальнейшем режиссером), как известно присваиваются формально, так как именно голова дает команды психофизическому аппарату на получение импульса, проводимости, смену обстоятельств. В связи с этим артист должен знать и уметь применить актерско-режиссерский разбор к своей роли (этюду, куску, ситуации).
6. **Присвоение –** раздел направлен на то, чтобы научить артиста принимать искусственные импульсы и перемены состояний, оживлять их и делать правдивыми для себя. Присваивать и оживлять своим психо – физическим аппаратом. Но оживлять не методом «накачивания» себя (потому как такой метод работает 2-3 раза подряд, а потом перестает

восприниматься психо – физикой), а техникой «накат». Именно слово техника крайне важно в освоении этого раздела. Техника – а не испытание своей психики.

7. **Перемена состояний –** перемена состояния – это смена отношения, реакция на импульс. После того как метод наката освоен, в тренинге к первому ведущему импульсу артиста добавляются другие, количество их зависит от условий пространства и обстоятельств существования. Получив и присвоив первый импульс, артист в состоянии «пост» импульса должен получить новый (как внутренний импульс, так и из вне), и наложить его на свое состояние, вызванное предыдущим. Отработка раздела осуществляется по схеме:

Предлагаемое исходное состояние.
Событие.
⇩
Импульс.
Событие раздражитель.
⇩
Присвоение.
Осознание.
Реакция.
⇩
Перемена состояния.

8. **Видение и восприятие –** изучение раздела осуществляется по следующей схеме, которая не должна нарушаться:

Вижу.
Слышу.
Воспринимаю.
⇩
Реагирую. (любой сценический импульс)
⇩
Меняю состояние.

9. **Общение и партнерство –** раздел обучает работе с партнером (партнерами) общению на двустороннем портале сцены сцене. Главная задача раздела научить артиста видеть и слышать не только себя, а еще и воспринимать, и присваивать партнера (все его внутренние и внешние импульсы). Реагировать здесь и сейчас на живую природу партнера, замечать каждый микроимпульс направленный как в его сторону, так и в сторону других партнеров, существующих в одном сценическом пространстве. Как писал К.С. Станиславский «Выходя на площадку

занимайтесь партнером и только им, а не собой. Тогда зрители, сидящие в зале, будут заниматься вами».

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия		Кол-во часов на самостоятельную работу студентов
			лекционные	практические	
1.	Освобождение физического аппарата артиста	18	-	10	8
2.	Освобождение психо – физического аппарата артиста	20	-	10	10
3.	Подготовка психофизического аппарата к работе по средствам актерского активного тренинга	30	-	30	-
4.	Темпо – ритмическое развитие	24	-	14	10
5.	Знакомство с техникой актерско – режиссерский разбор роли	22	-	10	12
6.	Присвоение	24	-	14	10
7.	Перемена состояния	24	-	14	10
8.	Видение и восприятие	24	-	14	10
9.	Общение и партнерство	28	-	16	12
	Контроль	2	-	-	-
	Итого	**216**	**-**	**132**	**82**

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствие с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение) по дисциплине «Актерское мастерство» недифференцированный зачет проводится в конце 1, 3-го семестра, дифференцированный зачет проводится в конце 2, 4-го семестров.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 13 / гл. ред. Б.П. Хавторин; сост. и науч. ред. В.А. Логинова. - Оренбург, 2013.
2. Гозенпуд, Абрам Акимович. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки [Текст] : очерк / А. Гозенпуд. - Л.: Гос. муз. изд-во, 1959.

3. Горюнова, Ирина Эдуардовна. Совместное обучение актеров и режиссеров музыкального театра М-во культуры РФ, Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. - М., 1993
4. Музыка. Исполнительство. Образование: межвуз. сб. тр. Вып. 4; сост.А.В. Варламова, З.Г. Павлова; отв. ред. М.М. Берлянчик. - Якутск: Издат. дом СВФУ, 2013.
5. Немирович-Данченко, Владимир Иванович. О творчестве актера. Хрестоматия: учеб. пособие для выс. и сред. театр. учеб. заведений / сост., ред., авт. ст. В.Я. Виленкин. - 2-е изд., доп. - М.: Искусство, 1984.
6. Прейсман Э.М. О музыке и музыкантах: время, события: отв. ред. Н.А. Яловская. - Красноярск, 2013.
7. Станиславский, Константин. Собрание сочинений. [Текст]: В 8 т. Т. 8.: Письма. 1918-1938 / К.С. Станиславский; ред. тома В.Я. Виленкин. - М.: Искусство, 1961.
8. Шаляпин, Федор Иванович. Страницы из моей жизни. Маска и душа. [Текст] / Федор Шаляпин; сост., вступ. ст, комм. В. Дмитриевского. - М.: Кн. палата, 1990.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru

6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Предмет «Актёрское мастерство» является неотъемлемой частью подготовки студентов кафедры музыкального театра. Преподаватель должен изучить индивидуальные особенности каждого студента, чтобы в последствии выстраивать тренинги применимо к каждому студенту. Искусство актерского мастерства требует непременного контроля со стороны преподавателя; ставить перед студентами задачи таким образом, чтобы подчеркнуть природные способности, и развивать новые навыки необходимые для актера музыкального театра.

Методические указания для студентов

Предмет «Актёрское мастерство» является важнейшим компонентом воспитания актёра музыкального театра. Дисциплина «Актёрское мастерство» требует настойчивого и регулярного тренинга, и активной самостоятельной работы студентов. Актеру музыкального театра так же, как и актеру драматического театра, нужно уметь: владеть своими эмоциями и своим телом, чтобы суметь передать не только образ героя, но и его пластическое воплощение.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специальное оборудование: аудитория для проведения практических занятий.

Материалы для занятий: бельевая резинка (самодельный эспандер) боевые палки (деревянные), мячи для большого тенниса, сценический реквизит, световое оборудование, наличие аудитории для занятий со сценической площадкой, костюмерная, оснащенная наличием костюмов для репетиционного и постановочного процесса.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.