

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра актерского искусства и живописи

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической
работе

Ю.В. Ляшенко

« 31 » августа 2022 г.

МП

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО АРТИСТА МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА»**

Специальность: 52.05.01 Актёрское искусство

Специализация: Артист музыкального театра

Образовательная программа: специалитет

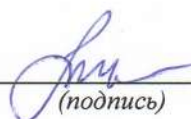
Форма обучения: очная, заочная

Донецк 2022

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования Российской Федерации (далее – ФГОС ВО РФ) специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. №1128 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.12.2017 г., регистрационный № 49160.

разработчик:

канд. искусствоведения, ст. преподаватель

 М. А. Малыгина
(подпись)

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры актёрского искусства и живописи ГБУ ВО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева»

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

 В. И. Романюк
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования

«31» августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева
(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Зав. кафедрой (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№__ от__		
2		№__ от__		
3		№__ от__		
4		№__ от__		
5		№__ от__		

©Малыгина М. А., 2022 г.

© ГБУ ВО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», 2022 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Мастерство артиста музыкального театра» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 (Б1.О.23) по специальности 52.05.01 Актёрское искусство (специализация «Артист музыкального театра»). Дисциплина реализуется в ГОУ ВПО ДГМА кафедрой актёрского искусства и живописи.

Дисциплина «Мастерство артиста музыкального театра» использует и координирует все практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических занятий по дисциплинам профессионального модуля, а именно: «Сольное пение с преподавателем и концертмейстером», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь», «Танец», «Сценическое движение», «Теория музыки, гармония, сольфеджио», «Грим», «Фехтование», а также в ходе прохождения всех видов практики: ознакомительной, исполнительской (учебной), исполнительской (производственной), педагогической и преддипломной.

Важную роль в освоении курса также играют теоретические знания, приобретаемые студентами в процессе освоения теоретических дисциплин («Отечественная история», «История театра», «История кинематографа», «История литературы», «История русской культуры», «История музыки», «История искусства музыкального театра» и т. д.) Знания, получаемые студентами в процессе изучения теоретических дисциплин способствуют выработке нравственных, эстетических и художественных позиций будущих специалистов.

Успешное освоение дисциплины позволит обучающимся использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности актёра, а также при получении профессионального образования на всех этапах и уровнях обучения.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Специальность	52.05.01 Актёрское искусство	
Специализация	Артист музыкального театра	
Образовательная программа	Специалитет	
Количество содержательных модулей	3	
Дисциплина обязательной / вариативной части образовательной программы	Блок 1. Обязательная часть. Б1.О.23	
Формы контроля	Зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр)	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	2	2
Год подготовки	4	4
Семестр	7, 8	7, 8
Количество часов:	72	72
- лекционных	–	–
- практических	66	20
- индивидуальных	–	–
- самостоятельной работы	6	52
Недельное количество аудиторных часов	2	7 семестр (пр.): 10 8 семестр (пр.): 10

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Мастерство артиста музыкального театра» является изучение и практическое овладение профессиональными навыками и личностными компетенциями, которые характеризовали бы студентов-выпускников как конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества; со сформированными гражданскими и нравственными качествами личности.

Основной целью дисциплины «Мастерство артиста музыкального театра» является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности, а именно исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Задачи:

- воспитание студентов в качестве самостоятельных художников, которые в совершенстве владеют техникой и методом своего творчества; владеют инструментарием и методологической базой необходимой для самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа в музыкальном спектакле;
- активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- освоение метода событийно-действенного анализа литературного и музыкального текста;
- способствование развитию духовной сущности личности, ее внутренних качеств (невербальной экспрессии, эмпатии, сенситивности, конгруэнтности, способности к рефлексии и т.д.);
- освоение и постижение сущности актерской работы;
- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Мастерство артиста музыкального театра» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ специальности 52.05.01 Актерское искусство и основной образовательной программы высшего профессионального образования специальности 52.05.01 Актерское искусство:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- УК-3: способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- УК-6: способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;
- УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;

- ОПК-4: способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения;

в) профессиональных компетенций:

- ПК-1: готов к созданию художественных образов актерскими средствами;
- ПК-2: умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-, теле- камерой в студии;
- ПК-4: способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- ПК-7: умеет органично включать все возможности речи, её дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;
- ПК-8: умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох;
- ПК-12: умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;
- ПК-14: владеет теорией и практикой актёрского анализа.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- приемы и элементы внутренней и внешней психотехники актера в работе над ролью (партией);
- положения системы К. С. Станиславского (законы, приемы, принципы, разделы);
- метод работы над ролью (партией) в музыкальном спектакле;
- основные этапы и содержание домашней работы артиста над ролью;
- этические основы театрального дела;

уметь:

- мыслить категориями художественных образов в театральном и музыкальном искусстве;
- участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса;
- органично действовать в образе в присутствии зрителей;
- умело пользоваться собственным психофизическим аппаратом;
- готовить роль (партию) под руководством режиссера, дирижера и исполнять роль (партию) в спектаклях;
- самостоятельно работать над ролью (делать событийный анализ литературной и музыкальной основы);
- импровизировать в пределах заданного образа;
- свободно ориентироваться в театральной терминологии (основных понятиях);

владеть:

- представлением об одухотворенности идей как основном условии театральной деятельности;
- знанием о различных методиках актерской игры и условиях, определяющих их использование в музыкальном театре;
- базовыми теоретическими знаниями о музыкальной драматургии как первооснове музыкального спектакля;
- техникой и методом работы над ролью.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
<i>Содержательный модуль 1. Работа над музыкальным спектаклем.</i>	
<i>Тема 1.</i> Чтение и обсуждение драматургического материала для спектакля.	Читка драматургической основы для музыкального спектакля. Обсуждение драматургического материала. Распределение ролей.
<i>Тема 2.</i> Идейно-тематический и действенный анализ драматургической и музыкальной основы спектакля.	Определение темы, идеи, главного конфликта, сверхзадачи пьесы. Действенный анализ роли (на материале пьесы для музыкального спектакля).
<i>Тема 3.</i> Вокальные и танцевальные номера как обязательный компонент музыкального спектакля.	Практическое использование приобретённых знаний, умений и навыков в процессе подготовки вокальных и танцевальных фрагментов спектакля.
<i>Тема 4.</i> Практическое воплощение основных этапов работы над образом в музыкальном спектакле.	Изучение внешней жизни роли и внесценической жизни персонажа. Определение сквозного и контрсквозного действия. Создание логики действий персонажа. Углубление предлагаемых обстоятельств. Поиски внутренней и внешней характеристики.
<i>Содержательный модуль 2. Домашняя работа актёра над ролью (на материале музыкального спектакля).</i>	
<i>Тема 5.</i> Изучение жизни.	Изучение и анализ общественно-исторического, политического, бытового аспектов изображаемой в пьесе эпохи. Использование мемуарных, литературных, живописных, научных, публицистических и других источников в процессе изучения жизни персонажа. Конкретность и обобщение наблюдений.
<i>Тема 6.</i> Работа над внешней характерностью.	Поиски и отбор элементов внешней характеристики по принципу «от внутреннего к внешнему». Отбор внешних черт и качеств персонажа, которые не относятся к внутренней жизни человека (анатомические, физиологические особенности). Поиски элементов внешней характеристики, которые связаны с профессией персонажа, национальностью, местными особенностями и т. п.
<i>Тема 7.</i>	Сочетание результатов изучения жизни персонажа, фантазирования о

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Этюды к образу.	роли и отбора элементов внешней характерности в этюдах к образу. Создание этюдов к образу.
Содержательный модуль 3. Практическое использование приобретённых знаний, умений и навыков в процессе подготовки музыкального спектакля.	
Тема 8. Переход на сцену.	Поиски «телесной формы изображаемого человека-роли» (К. С. Станиславский): подбор и освоение сценического грима, костюма, реквизита. Овладение сценической площадкой как техническое и творческое задание.
Тема 9. Репетиции музыкального спектакля.	Репетиции в выгородке. Прогонные репетиции. Танцевальные репетиции. Генеральная репетиция.
Тема 10. Общение со зрителем (открытые показы музыкального спектакля).	Зритель – творческий компонент театрального искусства. Открытые репетиции. Предварительный показ и обсуждение спектакля (отдельных эпизодов).
Тема 11. Анализ и корректировка спектакля.	Корректировка сквозного действия и сверхзадачи спектакля. Уточнение и обновление сверхзадачи и сквозного действия каждого героя.

Тематический план

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
Содержательный модуль 1. Работа над музыкальным спектаклем.											
1	Чтение и обсуждение драматургического материала для спектакля.	4	-	4	-	-	4	-	2	-	2
2	Идейно-тематический и действенный анализ	6	-	4	-	2	6	-	2	-	4

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
	драматургической и музыкальной основы спектакля.										
3	Вокальные и танцевальные номера как обязательный компонент музыкального спектакля.	6	-	6	-	-	6	-	2	-	4
4	Практическое воплощение основных этапов работы над образом в музыкальном спектакле.	8	-	8	-	-	8	-	2	-	6
Итого по содержательному модулю 1		24	-	22	-	2	24	-	8	-	16
Содержательный модуль 2. Домашняя работа актёра над ролью (на материале музыкального спектакля).											
5	Изучение жизни.	4	-	2	-	2	4	-	-	-	4
6	Работа над внешней характерностью.	6	-	4	-	2	6	-	2	-	4
7	Этюды к образу.	4	-	4	-	-	4	-	2	-	2
Итого по содержательному модулю 2		14	-	10	-	4	14	-	4	-	10
Содержательный модуль 3. Практическое использование приобретённых знаний, умений и навыков в процессе подготовки музыкального спектакля.											
8	Переход на сцену.	10	-	10	-	-	10	-	2	-	8

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
9	Репетиции музыкального спектакля.	14	-	14	-	-	14	-	2	-	12
10	Общение со зрителем (открытые показы музыкального спектакля).	6	-	6	-	-	6	-	2	-	4
11	Анализ и корректировка спектакля.	4	-	4	-	-	4	-	2	-	2
Итого по содержательному модулю 3.		34	-	34	-	-	34	-	8	-	26
Итого:		72	-	66	-	6	72	-	20	-	52

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Темы лекционных занятий

Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены.

5.2. Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Чтение и обсуждение драматургического материала для спектакля.	4	2
2	Идейно-тематический и действенный анализ драматургического и музыкального материала.	4	2
3	Работа над вокальными и танцевальными номерами.	6	2
4	Практическое воплощение основных этапов работы над образом в музыкальном спектакле.	8	2
5	Изучение жизни в ходе домашней работы артиста над ролью.	2	-

№	Название темы	Количество часов	
6	Работа над внешней характерностью.	4	2
7	Этюды к образу.	4	2
8	Переход на сцену.	10	2
9	Репетиции музыкального спектакля.	14	2
10	Общение со зрителем (открытые показы музыкального спектакля).	6	2
11	Анализ и корректировка спектакля.	4	2
Всего:		66	20

5.3. Темы индивидуальных занятий

Индивидуальные занятия учебным планом не предусмотрены.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Виды самостоятельной работы студентов: выполнение упражнений и заданий для выработки необходимых умений и навыков в рамках рассматриваемых тем; практическая работа над вокальными и хореографическими номерами к спектаклю; практическая репетиционная работа (в рамках домашней работы актёра над ролью).

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Чтение и обсуждение драматургического материала для спектакля.	-	2
2	Идейно-тематический и действенный анализ драматургического и музыкального материала.	2	4
3	Работа над вокальными и танцевальными номерами.	-	4
4	Практическое воплощение основных этапов работы над образом в музыкальном спектакле.	-	6
5	Изучение жизни в ходе домашней работы артиста над ролью.	2	4
6	Работа над внешней характерностью.	2	4
7	Этюды к образу.	-	2
8	Переход на сцену.	-	8
9	Репетиции музыкального спектакля.	-	12
10	Общение со зрителем (открытые показы музыкального спектакля).	-	4
11	Анализ и корректировка спектакля.	-	2
Всего:		6	52

7. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Очная форма обучения

Семестр	7	8
Форма контроля	зачет	экзамен

7.2. Заочная форма обучения

Семестр	7	8
Форма контроля	зачет	экзамен

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

По учебной дисциплине «Мастерство артиста музыкального театра» предполагается проведение промежуточной аттестации в виде зачета с оценкой (7 семестр) и экзамена (8 семестр) у студентов очной и заочной формы обучения.

8.1. Форма и содержание контроля

VII семестр

Требования к зачету

На зачет в VII семестре выносится не результат еще незавершенной работы, а определенный этап овладения методом работы над образом в музыкальном спектакле. По выбору преподавателя на зачете могут быть представлены этюды на прошлое или будущее пьесы, анализ пьесы действием или одна из репетиций, которая характеризует тот или иной этап изучения метода сценической работы; выполнение отдельных сцен или одного акта. Студенты должны продемонстрировать уровень овладения методом работы над образом и умение действовать в образе на основе органических законов творчества.

Критерии оценивания

«Зачтено» ставится, если студент демонстрирует хороший или удовлетворительный уровень освоения метода работы над образом; проявляет творческую инициативу во время репетиций; овладел основными этапами домашней работы над ролью и использует полученные знания для самостоятельной работы над образом.

«Не зачтено» ставится студенту, который выполняет практическую работу на низком художественном уровне; недостаточно владеет методом работы над образом в рамках учебной программы; в течение семестра плохо готовился к репетициям и не выполнил программу самостоятельной работы.

VIII семестр

Требования к экзамену

На экзамен выносятся показ музыкального спектакля с участием всех студентов курса. Драматургический материал (пьеса или отрывки из пьес), которые являются основой спектакля, предоставляют возможность каждому из студентов продемонстрировать степень овладения техникой и методикой работы над образом в музыкальном спектакле, уровень владения собственным психофизическим аппаратом, способность к коллективному творчеству и импровизации в пределах заданного образа.

Критерии оценивания

«Отлично». Студент, в процессе создания сценического образа, свободно владеет психофизическим аппаратом, демонстрирует развитое художественно-образное мышление и артистические, вокальные и хореографические способности, Умело использует полученные знания, умения и навыки, владеет искусством импровизации в пределах заданного образа.

«Хорошо». Студент имеет хорошо развитый исполнительный аппарат, обнаруживает, в процессе создания образа, определенные артистические способности и элементы самостоятельного художественного мышления, но делает это недостаточно убедительно. Допускает несущественные ошибки и неточности в процессе воплощения сценического образа.

«Удовлетворительно». Студент, в процессе воплощения сценического образа недостаточно сформированные вокальные и хореографические умения и навыки, демонстрирует недостаточно развитые артистические данные и исполнительскую технику. Обладает навыками и умениями, приобретенными в процессе обучения, но не способен использовать их в самостоятельной работе и не проявляет творческой инициативы.

«Неудовлетворительно». Студент на экзамене демонстрирует недостаточно развитый психофизический аппарат, слабо сформированное художественно-образное мышление, неспособность к овладению программными задачами в полном объеме.

8.2. Шкала соответствия баллов национальной шкале

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ ECTS	ОЦЕНКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКАЛЕ	
		Для экзамена, дифференцированного зачета, государственной итоговой аттестации	Для зачета
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	
75-79	C		
70-74	D	удовлетворительно	
60-69	E		
35-59	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной аттестации	не зачтено
0-34	F	неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)	

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Темы контрольных работ (заданий)

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Лекционные аудитории, аудитории для практических занятий актерским мастерством, вокалом, танцкласс, учебная сцена. Аудио-аппаратура. Световое оборудование.

Проведение занятий по дисциплине «Мастерство артиста музыкального театра» предусматривает использование звуковоспроизводящего оборудования.

11. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная:

1. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2007. – 377, [7] с.: ил. – (Золотой фонд актерского мастерства).
2. Голубовский Б. Г. Пластика в искусстве актера / Б. Г. Голубовский. – М.: Искусство, 1986. – 190 с.
3. Грачева Л. В. / Л. В. Грачева. – Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева–СПб.: Речь, 2003. – 168с., ил.
4. Грачева Л. В. Психотехника актера: Учебное пособие. / Л. В. Грачева. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. – 384 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
5. Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – СПб.: «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2020. – 64 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
6. Ершов П. М. Технология актерского искусства / П. М. Ершов. – М.: ВТО, 1959. – 308 с.

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава. – Изд.4-е. – М.: Просвещение, 1978. – 334 с.
8. Калмановский Е. С. Книга о театральном актере / Е. С. Калмановский. – Л.: Искусство, 1984. – 223с.
9. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. – М.: Искусство, 1968. – 474с.
10. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. – М.: Искусство, 1962. – 131с.
11. Кнебель М. О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель. – Изд. 2-е. – М.: ВТО, 1964. – 526с.
12. Львова В. К., Шихматов Л. М. Первые этюды / В. К. Львова, Л. М. Шихматов. – М.: ВТО, 1959. – 98с.
13. Мастерство актера в терминах и определениях К. С. Станиславского / Сост.: М. Венецианова. Ред. Л. Макарьев. – М.: Советская Россия, 1961. – 518с.
14. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера / В. И. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1973. – 467с.
15. Новицкая Л. П. Уроки вдохновения. Элементы психотехники актерского мастерства. Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. – М.: Всерос. театр.о-во, 1984. – 383 с.
16. Орлов В. А. Творческое наследие / В. А. Орлов. – М.: ГИТИС, 1980. – 280с.
17. Попов А. Д. Творческое наследие в 2-х т. / А. Д. Попов. – М.: ВТО, 1979.
18. Соснова М. Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов. / М. Л. Соснова. – М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 432с.
19. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1980. – 430с.
20. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 т. / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1954-1961. – т.2. Работа актера над собой. Ч.1 – 421с.
21. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 т. / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1954-1961. – т.3. Работа актера над собой. Ч.2 – 501с.
22. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1954-1961. – т.4. Работа актера над ролью – 551с.
23. Станиславский К. С. Этика / К. С. Станиславский. – М.: изд-во Музея МХАТ им. М. Горького, 1947. – 47с.
24. Толшин А. В. Маска, я тебя знаю. – 2-е изд. / А. В. Толшин. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2015. – 228 с.+ ил.
25. Толшин А. В., Богатырев В. Ю. Тренинги для актера музыкального театра: Учебно-методическое пособие. / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев– 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 160 с. (+вклейка, 16 с.) – (Учебники для вузов. Специальная литература).
26. Топорков В. О. О технике актера / В. О. Топорков. – М.: ВТО, 1958. – 102с.
27. Фильштинский В. М. Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. – СПб.: «Балтийские сезоны», 2014. – 448 с., 3,5 п. л. ил.
28. Чехов М. А. Воспоминания. Письма. Об искусстве актера: в 2-х томах / М. А. Чехов. – М.: Локид, 2001. – 668с.

11.2. Дополнительная:

1. Вайнцвойг П. Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвойг. – М.: Прогресс, 1990. – 146с.
2. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / Г. Вильсон. – М.: «Когито-Центр», 2001. – 384с.
3. Встречи с Мейерхольдом (под ред. М. А. Валентей, П. А. Маркова и др.) – М.: ВТО, 1967. – 620с.
4. В театральной школе Николая Демидова / Автор и сост. А. А. Малаев-Бабель. – М.: Российский институт театрального искусства. – ГИТИС, 2018. – 446 с.

- 5.Гладков А. К. Мейерхольд / А. К. Гладков – В 2-х т. – М.: Союз театр. деятелей РСФСР, 1990. – Т.1 – 287 с.; Т.2 – 473с.
- 6.Калмановский Е. С. Книга о театральном актере / Е. С. Калмановский. – Л.: Искусство, 1984. – 223с.
- 7.Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие: Статьи, речи, беседы, письма / В. И. Немирович-Данченко. – сост. и ред. В. Я. Виленкин. – Москва: Искусство, 1952. – 443 с.
- 8.Немировский А. Б. Пластическая выразительность актера: Учебное пособие / А. Б. Немировский. – М.: Российский университет театрального искусства. – ГИТИС, 2013. – 256 с.
- 9.Пансо В. Х. Талант и труд в творчестве актера / В. Х. Пансо. – М.: ВТО, 1972. – 270с.
- 10.Пиз А. Язык телодвижений / А. Пиз. – «Изд-кий дом Гуттенберг», СПб., 2000. – 187с.
11. Попов В. О технологии творческого процесса / В. Попов // Советская эстрада и цирк. – 1976. – №1. – С. 18-19.
12. Рождественская Н. В. Быть или казаться: Истоки современного театра и психотехники актера: Учебное пособие. / Н. В. Рождественская. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 96с.
- 13.Теория и практика мастерства актера. Межвузовский сборник научных трудов. – М.: ГИТИС, 1990. – 224с.
- 14.Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / Г. А. Товстоногов. – Л.: Искусство, 1980. – 303с.
15. Херсонский Х. Н. Вахтангов / Х. Н. Херсонский. – М.: Молодая гвардия, 1963. – 359с.

11.3. Информационные ресурсы:

- 1.Архив пьес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vtuz.narod.ru/other/arhiv/piesa.htm>.
- 2.Бродецкий А. Я. Внеязычное общение в жизни и искусстве. Азбука молчания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// koob.ru /](http://koob.ru/).
- 3.Выготский Л. С. К вопросу о психологии художественного творчества актера (Каталог статей) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tovievich.ru/book/19/302/1.htm>.
- 4.Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/zakhava_b-masterstvo_aktera_i_rezhissera.pdf
- 5.Корогодский З. Я. Этюды и школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www/theatre-library.ru/files/k/korogodskiy/korogodskiy_1.dok.
- 6.Кристи Г. В. Воспитание актера школы К. С. Станиславского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/573341/>
- 7.Новицкая Л. П. Элементы психотехники актерского мастерства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: RUSCIRCUS ЦИРКОВОЙ ФОРУМ В МИРЕ ЦИРКА И ЭСТРАДЫ, ЦИРК В РОССИИ И МИРЕ.mht.
- 8.Рождественская Н. В. Психология сценической деятельности [Электронный ресурс]. – <http://www.aquarun.ru/psih/tvor/tvor33.html>
- 10.Степун Ф. А. Природа актерской души [Электронный ресурс]. – <http://theatre.annasokolova.net/stepun.html>.
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия – [Электронный ресурс]. – <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина:	Б1.О.23 «Мастерство артиста музыкального театра»
Специальность:	52.05.01 Актёрское искусство
Образовательная программа:	специалитет

Целью освоения дисциплины «Мастерство артиста музыкального театра» является изучение и практическое овладение профессиональными навыками и личностными компетенциями, которые характеризовали бы студентов-выпускников как конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества; со сформированными гражданскими и нравственными качествами личности.

Основной целью дисциплины «Мастерство артиста музыкального театра» является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности, а именно исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Задачи:

- воспитание студентов в качестве самостоятельных художников, которые в совершенстве владеют техникой и методом своего творчества; владеют инструментарием и методологической базой необходимой для самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа в музыкальном спектакле;
- активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- освоение метода событийно-действенного анализа литературного и музыкального текста;
- способствование развитию духовной сущности личности, ее внутренних качеств (невербальной экспрессии, эмпатии, сенситивности, конгруэнтности, способности к рефлексии и т.д.);
- освоение и постижение сущности актерской работы;
- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- приемы и элементы внутренней и внешней психотехники актера в работе над ролью (партией);
- положения системы К. С. Станиславского (законы, приемы, принципы, разделы);
- метод работы над ролью (партией) в музыкальном спектакле;
- основные этапы и содержание домашней работы артиста над ролью;
- этические основы театрального дела;

уметь:

- мыслить категориями художественных образов в театральном и музыкальном искусстве;
- участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса;
- органично действовать в образе в присутствии зрителей;
- умело пользоваться собственным психофизическим аппаратом;

- готовить роль (партию) под руководством режиссера, дирижера и исполнять роль (партию) в спектаклях;
- самостоятельно работать над ролью (делать событийный анализ литературной и музыкальной основы);
- импровизировать в пределах заданного образа;
- свободно ориентироваться в театральной терминологии (основных понятиях);

владеть:

- представлением об одухотворенности идеей как основном условии театральной деятельности;
- знанием о различных методиках актерской игры и условиях, определяющих их использование в музыкальном театре;
- базовыми теоретическими знаниями о музыкальной драматургии как первооснове музыкального спектакля;
- техникой и методом работы над ролью.

Дисциплина нацелена на формирование нижеперечисленных компетенций выпускника:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- УК-3: способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- УК-6: способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;
- УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;
- ОПК-4: способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения;

в) профессиональных компетенций:

- ПК-1: готов к созданию художественных образов актерскими средствами;
- ПК-2: умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-, теле- камерой в студии;
- ПК-4: способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- ПК-7: умеет органично включать все возможности речи, её дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;
- ПК-8: умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох;

- ПК-12: умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;
- ПК-14: владеет теорией и практикой актёрского анализа.

Содержание дисциплины:

Содержательный модуль 1. Работа над музыкальным спектаклем.

Тема 1. Чтение и обсуждение драматургического материала для спектакля.

Тема 2. Идеино-тематический и действенный анализ драматургической и музыкальной основы спектакля.

Тема 3. Вокальные и танцевальные номера как обязательный компонент музыкального спектакля.

Тема 4. Практическое воплощение основных этапов работы над образом в музыкальном спектакле.

Содержательный модуль 2. Домашняя работа актёра над ролью (на материале музыкального спектакля).

Тема 5. Изучение жизни.

Тема 6. Работа над внешней характерностью.

Тема 7. Этюды к образу.

Содержательный модуль 3.

Тема 8. Переход на сцену.

Тема 9. Репетиции музыкального спектакля.

Тема 10. Общение со зрителем (открытые показы музыкального спектакля).

Тема 11. Анализ и корректировка спектакля.

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.

Разработчики: Малыгина М. А., канд. искусствоведения, доцент

Слабунова Е. С., заслуженная артистка ДНР, преподаватель.