

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Актёрское мастерство

Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»

Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.С. Базиков
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Д.В.Волков, старший преподаватель кафедры Национальные инструменты
народов России РАМ имени Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины по выбору студента «Актёрское мастерство» – воспитание профессиональных музыкантов-исполнителей на национальных инструментах, владеющих основами актерского мастерства как средства сценической выразительности для дальнейшей творческой работы с целью сохранения и развития фольклорных национальных традиций народов России.

Задачи дисциплины:

- формирование и развитие художественного вкуса в воплощении сценического образа и исполнительской деятельности;
- изучение основных техник актерского искусства;
- приобретение навыков владения рабочими инструментами актёрской деятельности (в т.ч.- воспитание творческого внимания, развитие у студентов воображения, фантазии и чувства сценической правды)
- развитие творческого мышления и раскрытие творческой индивидуальности студентов;
- научить студентов успешно использовать полученные знания в своей будущей практической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Актёрское мастерство» выпускник профиля «Национальные инструменты народов России» должен обладать следующими универсальными и рекомендуемыми профессиональными компетенциями:

Компетенции	Индикатор достижения компетенции
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	<i>Знать:</i> - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	<i>Уметь:</i> - понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;
ПК-9. Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры).	<i>Знать:</i> – специфику работы на различных сценических площадках;
	<i>Уметь:</i> - формировать идею просветительских концертных мероприятий;
	<i>Владеть:</i> – навыком подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского концертного мероприятия.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины «Актёрское мастерство» составляет 4 зачетные единицы, включая в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу студента, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Избранная студентом учебная дисциплина ведётся в течение одного семестра последнего года обучения (8 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы аттестации (по семестрам)
			экзамен
Общая трудоемкость	4	144	8
Аудиторные занятия		28	

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание дисциплины «Актёрское мастерство» определяется спецификой инструментально-певческих традиций при игре на русских национальных инструментах «гусли звончатые» и «русская гармонь», тесно связанных с традициями фольклорной музыки. В период освоения обучающимися дисциплины преподаватель руководствуется задачами формирования у студентов навыков общения со зрителем и партнерами в процессе исполнения музыкально-литературного и фольклорного текста, а также народной музыки; использования актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в концертных выступлениях.

Тематический репертуар дисциплины

Тема 1. Основы исполнительского мастерства

Упражнения на ощущение пространства, атмосферы студии или сцены (для создания творческого, игрового отношения с ним: тишина, звуки и шумы, их источник, направление, движение и характер каждого, предметы и работа с ними), мышечное освобождение (с использованием упражнений на осанку, движение, пластику, настраивающих артиста на выход в зрительный зал), внимание, воображение, общение (партнер-живой человек или предмет). Элементарные этюды, характеризующие конкретные ситуации с использованием речевых упражнений, детских стишков, скороговорок, пестушек, потешек, прибауток, считалок, небылиц, дразнилок. Практическое освоение понятий «словесное действие», «общение», «подтекст» в процессе работы над русскими народными загадками.

Тема 2. Сценическое внимание и мышечная свобода

Виды внимания. Объекты внимания. Непрерывная линия внимания. Три круга внимания. Внимание и фантазия. Мышечная свобода и мышечная вялость. Мышечная свобода как необходимое условие творческой раскрепощенности на сцене. Снятие психологического «зажима».

Тема 3. Воображение и фантазия.

Сходства и различие понятий «воображение» и «фантазия». Эмоциональная память. Чувство правды и сценическая вера – условия органичного существования актера на сцене. Предлагаемые обстоятельства: магическое «если бы». Вымысел. Волевая природа сценического действия. Действенная задача. Актерские наблюдения как основа развития актерской фантазии и воображения. Работа с предметом (отношение к нему в зависимости от его «родословной»). Развитие слуховой и временной памяти.

Тема 4 Сценическое взаимодействие.

Взаимосвязь физического и словесного действия. Словесное взаимодействие как обмен видениями. Два уровня словесного действия: уровень значения и уровень смысла. Подтекст. Активность действия и восприятия. Темпо-ритм словесного действия. Непрерывность действия. Актерский коллектив. Структура сценического общения. Действенный анализ и сценическое взаимодействие (парные этюды «ведущий-ведомый», закладывающие основы восприятия диалогов не просто как обмена мыслями и словами в порядке очередности, но и постоянного обмена энергиями. Этюды с использованием предметов простых и воображаемых). Актерские этюды (действие просто так или зачем-либо, оправдание, внутреннее действие- внешнее бездействие).

Тема 5. Темпо-ритм и «атмосфера»

Понятия «темпо» и «ритм». Темп и ритм как свойства человеческого поведения. Соотношение темпа и ритма. Темпо-ритм как содержательное средство сценической выразительности. «Атмосфера – душа спектакля». Воздействующая сила сценической «атмосферы». «Атмосфера» и актерское самочувствие.

Тема 6. Работа над отрывком из пьесы или инсценировкой с включением в них народной музыки.

Выбор материала. Действенный анализ отрывка. Определение событийного ряда и действенных задач исполнителей. Этюдная работа над отрывком. Актерское оправдание исполнения песни в отрывке. Репетиции с текстом и исполнение.

Тема 7. Работа над литературно-музыкальной композицией.

Драматургическое построение композиции. Развитие действия в композиции и внутренняя логика исполнителя.

Составление и исполнение литературно-музыкальной композиции (индивидуальное или групповое). Применение актерских и вокальных навыков в процессе работы над композицией.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, проводимые преподавателем в течение семестра для регулярной проверки исполнительского уровня студентов, практических навыков и формирования профессиональных компетенций.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом в форме экзамена в конце 8 семестра. На экзамене студент должен продемонстрировать практические и теоретические знания по дисциплине, выполнив конкретные задания по основным элементам сценической подготовки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечным системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной, учебно-методической литературы для формирования компетенций по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства и режиссуры. - Санкт-Петербург, Мастерская СЕАНС, 2011 30. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия

: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-04905-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.

Петрушин, В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Петрушин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04904-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CD677A9C-B2A0-4D43-9ADA-F10ED5A73AF7.

Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке актера : практ. пособие для вузов / А. И. Савостьянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04885-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7D7FABC7-AEF0-4BA7-92BA-A4DFC0167019.

б) Дополнительная литература:

Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 203 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04652-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-896A-83528E6A8016. 53.

Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9690-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/25402367-CCB5-4263-B887-219EA98405F2.

Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 323 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9692-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1969C148-DF03-4756-8008-2F5214FFEA43.

Станиславский, К. С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02671-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/54FBEE94-57CF-4319-A80E-F63AB4A96F95.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Для проведения занятий по дисциплине «Актерское мастерство» необходимо наличие национальных музыкальных инструментов народов России, просторных учебных аудиторий для групповых занятий, оснащенных мебельным оборудованием (столы, стулья), фортепиано и нотными пультами.

Для подготовки к занятиям необходимы: укомплектованный отдел нотной библиотеки, читальный зал библиотеки, аудитории с компьютерами, подключение к сети интернет, кабинет слушания музыки, техническая аппаратура для прослушивания и просмотра аудио и видеозаписей, наличие звуковой фонотеки.

Образовательная организация должна быть обеспечена условиями для хранения, обслуживания и ремонта национальных инструментов народов России. Для прохождения

обучающимися текущих и промежуточных аттестаций в образовательной организации необходимо наличие концертных залов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Освоение студентом учебной дисциплины «Актёрское мастерство» позволяет стать профессиональным музыкантом в области музыкально-фольклорного искусства национальных традиций России, обладающим необходимым объемом теоретических знаний и практических умений в области инструментального исполнительства для дальнейшей творческой работы в этом направлении.

Важной задачей подготовки студента к дальней профессиональной деятельности является приобретение навыков владения методами психической саморегуляции, сценическим движением, сценической речью, элементами актерского мастерства с целью наиболее полного раскрытия художественного образа произведения.

Основная особенность при освоении данной дисциплины заключается в приобретении знания приемов сценического поведения, основных методов управления своим психическим состоянием. Студент должен уметь находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, используя навыки сценического поведения.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью образовательного процесса. В самостоятельной работе студент закрепляет теоретические знания и практические навыки, полученные на занятиях с ведущим преподавателем по изучению данной учебной дисциплины, осваивает поэтическое и музыкальное содержание изучаемых произведений, закрепляет актерские навыки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной задачей педагога по дисциплине «Актёрское мастерство» является развитие творческой инициативы обучающихся и их собственного художественного мышления. Преподаватель данной учебной дисциплины должен обладать большой эрудицией в области исполнительства на национальных инструментах и сценического искусства.

Критериями выбора произведений учебного репертуара дисциплины «Актёрское мастерство», являются: наличие ярко выраженных художественных достоинств; жанровое и стилистическое разнообразие; педагогическая целесообразность. Большое значение при составлении индивидуальных планов студентов имеет соблюдение принципов постепенности и последовательности в изучении музыкальных произведений. Такой подход к планированию репертуара позволяет стабилизировать достигнутые положительные результаты и наметить реальную перспективу дальнейшего исполнительского совершенствования.