

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова

2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МАСТЕРСТВО АКТЕРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Специальность: 52.09.02 Актёрское мастерство (по видам)

Вид: Актерское искусство в музыкальном театре

Квалификация выпускника: **«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Артист музыкального театра»**
Форма обучения: **очная**

Москва, 2020г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.09.02 Актерское мастерство (по видам) и с учетом ОПОП ассистентуры-стажировки по направлению подготовки 52.09.02 Актерское мастерство (по видам), вид: Актерское искусство в музыкальном театре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: изучение особенностей творческого процесса создания роли.

Задачи дисциплины: овладение элементами системы и методом создания сценического образа; формирование у обучающихся навыков индивидуально-личностного подхода к каждой актёрской индивидуальности как в процессе обучения будущих артистов, так и в сценической практике.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Ассистент-стажёр должен знать:

- роль и значение актерского искусства в музыкальном театре в творческом процессе, сложность понятия актерского искусства в музыкальном театре в современном музыкальном театре;
- литературу по проблемам музыкального театрального искусства, современной оперы, театральной теории, современной эстетической мысли;
- основные принципы создания спектакля (этапы репетиционного процесса над каждой ролью-партией, основные положения сценической психотехники системы Станиславского, пластической выразительности актера).

должен уметь:

- прививать практические навыки актерского искусства в музыкальном театре на каждом этапе обучения;
- свободно пользоваться театральной терминологией с целью доведения художественной информации до участников творческого процесса;
- создавать в учебном и театральном коллективе атмосферу доверия и творческого сотрудничества;
- работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе – с режиссером, сценографом, дирижером);
- Пользоваться элементами актерского мастерства и пластической выразительности;
- проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций.

должен владеть:

- навыками, позволяющими осуществлять исполнительскую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами;
- навыками самостоятельной работы над текстом либретто и нотным текстом.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Мастерство актера в музыкальном театре», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к воплощению актёрского мастерства на высоком художественном и техническом уровне и представлению её результатов публике (ПК-7);
- способностью к освоению знаний о закономерностях и методах исполнительской работы, подготовке к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- способностью к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9);
- готовностью к показу своей исполнительской работы на различных сценических площадках (ПК-10);
- готовностью к участию в культурной жизни общества, включая формирование художественно - творческой и образовательной среды (ПК-11);
- способностью к разработке и реализации собственных и совместных с представителями других организаций в сфере образования просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей кино, радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-12).

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Мастерство актера в музыкальном театре» относится к базовой части специальных дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **20 з.е.**

№ п/п	Тема	Год подготовки	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)	
			Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Роль и значение К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в становлении русского музыкального театра. Вклад Вс. Мейерхольда в современный музыкальный театр. Значение творческой личности Б. А. Покровского в современном	1	20	28

	музыкальном театре. Искусство актера в музыкальном театре.			
2	Действие как основа сценического существования актера в музыкальном театре. Понятия действия и контрдействия. Понятие действия и контрдействия в музыкальной драматургии.	1	20	28
3	Учение о сверхзадаче и сквозном действии К.С. Станиславского как основа построения роли-партии в музыкальном спектакле.	1	20	28
4	Вл. И. Немирович-Данченко о "лице автора" и атмосфере спектакля. Актер как главный создатель атмосферы, понятия "физическое самочувствие", "второй план", и "внутренний монолог" в музыкальном театре.	1	20	28
5	Понятие «исходного события» и «предлагаемые обстоятельства» в музыкальном спектакле. Действенный анализ в музыкальном театре.	1	20	28
6	Основные этапы и принципы работы над ролью-партией в музыкальном спектакле. Изучение музыкальной	1	24	36

	драматургии.			
7	Поиски формы сценической выразительности через образы, ритм, пластику; вокальная и смысловая действенная интонация в работе над ролью в музыкальном спектакле.	1	20	28
8	Ф. И. Шаляпин и его художественные принципы.	1	20	28
		ИТОГО	164	232
1	Работа Станиславского с актером в музыкальном театре.	2	17	20
2	Работа Немировича-Данченко с актером в музыкальном театре.	2	17	20
3	Вс. Мейерхольд об эстетике музыкального спектакля, его художественном и музыкальном построении. Мизансцена в оперном спектакле.	2	17	20
4	Режиссерские принципы Б.А. Покровского: работа режиссера с актером как основа создания образа спектакля.	2	17	20
5	Работа актера в музыкальном ансамбле. Работа актера над арией в музыкальном спектакле.	2	18	20

	Музыкальный «внутренний монолог».			
6	Принципы организации сценического действия в музыкальном спектакле.	2	16	20
7	Режиссерские и педагогические принципы Г. П. Ансимова.	2	16	20
8	Актерское искусство в музыкальном театре – искусство актера-певца.	2	18	21
		ИТОГО	136	161
		ВСЕГО	300	393
	Зачет (1 курс)			
	Экзамен (2 курс)			27
			Всего	720

4. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины предусматривается широкое использование следующих форм проведения занятий:

- самостоятельное проведение психо-физических тренингов;
- участие в тренингах, упражнениях, проводимых другими;
- просмотр зачётов и экзаменов по мастерству актёра с последующим методическим разбором;
- обсуждение просмотренных дипломных спектаклей;
- участие в работе над упражнениями, этюдами и отрывками на курсе, на котором ведёт педагогическую деятельность научный руководитель ассистента-стажёра;
- просмотр и обсуждение спектаклей, выбранных в афише международных фестивалей.

5. Формы контроля знаний

Формы контроля: текущий контроль в виде контрольных уроков; промежуточная аттестация: экзамен.

Задания для проведения экзамена по дисциплине «Актёрское искусство в музыкальном театре»:

1. Значение театральной этики в учении К.С. Станиславского;
2. Сценическое внимание как элемент актерской психотехники;
3. Роль музыкальных предлагаемых обстоятельств в работе над образом роли в музыкальном спектакле;
4. Роль внешней и внутренней характерности при работе актера над образом в музыкальной драматургии;
5. Внутренний монолог и зоны молчания как элементы актерской технологии;
6. Физическое действие и физическое самочувствие как элементы актерской психотехники;
7. Сценическое общение как борьба и взаимодействие персонажей;
8. Мизансцена тела как выразительное средство актера на музыкальной сцене;
9. Сверхзадача и сквозное действие спектакля;
10. Работа актера-певца с дирижером и режиссером, ее подчинение сверхзадаче спектакля;
11. Реализм и театральная условность в современном музыкальном спектакле;
12. Проблемы современного прочтения классической музыкальной драматургии;
13. Проблема импровизационного самочувствия в творчестве музыкального актера;
14. Сценическая атмосфера музыкального спектакля;
15. Проблемы современной сценографии;
16. Музыкально-ритмическое построение роли в музыкальном спектакле;
17. Анализ музыкальной драматургии;
18. Замысел спектакля;
19. Определение сверхзадачи и основного конфликта музыкальной драматургии спектакля;
20. Стилистические особенности музыкальной драматургии;
21. Определение основных событий будущего спектакля;
22. Атмосфера пьесы;
23. Метод действенного анализа в музыкальном театре;
24. Этюд как репетиционный прием и прием работы над ролью-партией;
25. Определение основных действенных задач музыкальной драматургии.

6. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература:

1. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 т. // М.: Искусство, 1989.
2. Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. // М.: Вагриус, 2003.
3. Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. // Любое из Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. // Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: Индрик, 2011.
4. Вахтангов Е. Документы и свидетельства: В 2 т. // Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: Индрик, 2011

5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера М. 2013
6. Е. Акулов Оперная музыка и сценическое действие. М 1978
7. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. ГИТИС. 2004
8. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. // М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
9. Кристи Г. В., Соболевская О. С. Станиславский – реформатор оперного искусства. М, 1978
10. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. // М.: Искусство, 1968.
11. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля // М.: Изд-во ГИТИС, 2012.
12. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2х томах. // М.: Искусство, 1984.
13. Покровский Б. А. Об оперной режиссуре М, 1973
14. Ансимов Г.П. Режиссер в музыкальном театре М, 1980
15. Кузнецов Н. И. О мастерстве оперного артиста. М, 2011
16. Бармак А. А. Режиссер, актер и слово в опере М, Театр живопись кино музыка №4 2013
17. Бармак А. А. Отвечать Станиславскому! М. Театр живопись кино музыка № 1 2013г.

Дополнительная литература:

1. Шаляпин Ф.И. Литературное наследство в трех томах М, 191976-78
2. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. М, 1990
3. Антарова К. Е. беседы Станиславского в студии Большого театра. М. 1952
4. Бармак А.А. Художественная атмосфера. Этюды. М, 2004
5. Жданов В.Ф. артист музыкального театра: принципы формирования вокально-сценического мастерства М, 1996
6. Кузнецов Н. И. Мысль и слово в творчестве оперного актера М, 2004
7. Михайлов Л. Д. Семь глав о театре. М, 1985
8. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актера М, 1988
9. Покровский Б.А. размышления об опере М, 1
10. Теоретические основы создания актерского образа / Под ред. Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева. // М.: Изд-во ГИТИС, 2008
11. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. // М.: Издательство иностранной литературы, 1963
12. Буткевич М.М. К игровому театру. Игра с актёром. 2 том // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
13. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию // М.: Изд-во ГИТИС, 2011
14. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. Беседы и записи репетиций. // М.: Искусство, 1952.
15. Зверева Н.А. Вспоминая Марию Осиповну Кнебель... // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
16. Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. Словарь театральных терминов. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014
17. Кнебель М.О. Поэзия педагогики // М.: Изд-во ГИТИС, 2010

18. Кудряшов О.Л. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинку и слушающих музыку // М.: Изд-во ГИТИС, 2013.
19. Кудряшов О.Л. «... С Пушкиным на дружеской ноге» // М.: Изд-во ГИТИС, 20
20. Ленский А. П. Статьи. Письма. Записки. // М.: Изд-во славянской литературы, 2002.
21. Немирович-Данченко Вл.И. Театральное наследие. В 2 т. // М.: Искусство, 19
22. Пансо В. Труд и талант в творчестве актёра. // М.: Изд-во ГИТИС, 2013
23. Попов А.Д. Творческое наследие. // М.: Искусство, 1979.
24. Рудницкий К.Л. Режиссёр Мейерхольд // М.: Наука, 1969.
25. Судакова И.И. От этюда к спектаклю. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014
26. Хейфец Л.Е. Музыка в лифте // М.: МИК, 2005
27. Щепкин М.С. Записки. Письма. Современники о М.С. Щепкине. // М.: Искусство, 1952.
28. Эфрос А.В. Сочинения в 4 книгах. // М.: Парнас, 1993.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Аудитория для практических занятий, аудитория для самостоятельной работы.