

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова

« 1 » сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАСТЕРСТВА АКТЕРА

Специальность: 52.09.02 Актёрское мастерство (по видам)

Вид: Актёрское 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 дисциплины: изучение общих понятий и элементов управления педагогическим процессом.

Задачи дисциплины: раскрыть многообразие способов педагогического воздействия в процессе обучения актёрской профессии; научить применять теоретические знания на 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;
- методику преподавания актерского искусства в музыкальном театре;
- литературу по проблемам музыкального театрального искусства, современной оперы, театральной теории, современной эстетической и педагогической мысли;
- основные принципы создания спектакля (этапы репетиционного процесса над каждой ролью-партией, основные положения сценической психотехники системы Станиславского, пластической выразительности актера).

Ассистент-стажёр должен уметь:

- планировать учебные занятия в соответствии с Учебным планом и обеспечивать последовательность в освоении материала;
- 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);
- научить актера музыкального театра пользоваться элементами актерского мастерства и пластической выразительности;
- проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций.

Ассистент-стажёр должен владеть:

- навыками, позволяющими осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами;

- умением преподавать навыки самостоятельной работы над текстом либретто и нотным текстом;
- методами, позволяющими формировать у обучающихся сознание социальной значимости профессии актера музыкального театра и высокую мотивацию выполнения своей профессиональной деятельности.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Методика преподавания мастерства актера», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к преподаванию творческих дисциплин основной образовательной программы высшего образования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области актёрского мастерства (ПК-1);
- способностью к анализу актуальных проблем и процессов в области театрального образования, к применению знаний психологии и педагогики, а также результатов научно-методических изысканий в области театральной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью к разработке и применению современных образовательных технологий, к выбору оптимальных целей и образовательных стратегий для создания творческой атмосферы образовательной деятельности (ПК-3).

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания мастерства актера» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **17 з.е.**

№ п/п	Тема	Год подготовки	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)	
			Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Роль и значение педагогического наследия К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в современном музыкальном театре и педагогике музыкального театра. Биомеханика Вс. Мейерхольда как педагогический прием воспитания актера и ее роль в современном	1	20	20

	музыкальном театре. Основные педагогические тезисы М. Чехова и их значение в воспитании современного актера.			
2	Действие как основа сценического существования актера в музыкальном театре. Понятие действия и контрдействия. Понятие действия и контрдействия в музыкальной драматургии.	1	20	20
3	Значение учения о сверхзадаче и сквозном действии К.С. Станиславского в современной театральной педагогике. Сверхзадача - основа построения роли-партии в музыкальном спектакле.	1	20	20
4	Педагогические принципы Вл. И. Немировича-Данченко. 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	20
5	Педагогическое наследие М. О. Кнебель. Понятие	1	20	20

	«исходного события», событийного ряда и «предлагаемых обстоятельств» в музыкальном спектакле. Действенный анализ в музыкальном театре.			
6	Основные этапы и принципы работы с актером (студентом) над ролью-партией в музыкальном спектакле. Изучение музыкальной драматургии. Педагогическое наследие Е.А. Акулова, педагогические принципы Б. А. Покровского.	1	22	20
7	Поиски формы сценической выразительности через образы, ритм, пластику; вокальная и смысловая действенная интонация в работе над ролью в музыкальном спектакле.	1	22	20
8	Педагогическое наследие Ф. И. Шаляпина и его художественные принципы.	1	20	20
		ИТОГО	164	160
1	Работа Станиславского с актером в музыкальном театре.	2	17	15
2	Работа Немировича-Данченко с актером в	2	17	15

	музыкальном театре.			
3	Вс. Мейерхольд об эстетике музыкального спектакля, его художественном и музыкальном построении. Мизансцена в оперном спектакле.	2	17	15
4	Режиссерские принципы Б.А. Покровского: работа режиссера с актером как основа создания образа спектакля.	2	17	15
5	Работа актера в музыкальном ансамбле. Работа с актером над арией в музыкальном спектакле. Музыкальный «внутренний монолог». Педагогический этюд.	2	17	15
6	Принципы организации сценического действия в музыкальном спектакле.	2	17	15
7	Режиссерские и педагогические принципы Г. П. Ансимова.	2	17	15
8	Методика преподавания актерского искусства в музыкальном театре – основа работы режиссера с актером-певцом. Методология искусства актера-	2	17	20

	певца.		
		ИТОГО	136
		ВСЕГО	285
	Зачет (1 курс)		
	Экзамен (2 курс)		27
		Всего	612

4. Образовательные технологии

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

- участие в работе над этюдами и отрывками в мастерской, в которой преподает научный руководитель ассистента-стажера;
- Разбор выбранного музыкально-драматургического материала;
- самостоятельный (проводимый ассистентами-стажерами) разбор выбранного музыкально-драматургического материала;
- просмотр зачетов и экзаменов по актерскому мастерству музыкального театра с последующим подробным разбором;
- просмотр и обсуждение дипломных спектаклей факультета музыкального театра;
- просмотр и обсуждение спектаклей, выбранных в афише международных театральных и музыкальных фестивалей, проходящих в Москве в период обучения;
- ролевые игры (включая психологический тренинг), связанные с различными этапами постановки музыкального спектакля (разбор ситуаций, возникающих в постановочной группе и при взаимодействии с различными службами театра).

5. Формы контроля знаний

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

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методика преподавания мастерства актера»:

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. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. // Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: Индрик, 2011.
4. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера М. 2013
5. Е. Акулов Оперная музыка и сценическое действие. М 1978
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. ГИТИС. 2004
7. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. // М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
8. Кристи Г. В., Соболевская О. С. Станиславский – реформатор оперного искусства. М, 1978
9. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. // М.: Искусство, 1968.
10. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля // М.: Изд-во ГИТИС, 2012.
11. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2х томах. // М.: Искусство, 1984.
12. Покровский Б. А. Об оперной режиссуре М, 1973
13. Ансимов Г.П. Режиссер в музыкальном театре М, 1980
14. Кузнецов Н. И. О мастерстве оперного артиста. М, 2011

15. Бармак А. А. Режиссер, актер и слово в опере М, Театр живопись кино музыка №4 2013

16. Бармак А. А. Отвечать Станиславскому! М. Театр живопись кино музыка № 1 2013

Дополнительная литература:

1. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. М, 1990
2. Антарова К. Е. беседы Станиславского в студии Большого театра. М. 1952
3. Михайлов Л. Д. Семь глав о театре. М, 1985
4. Теоретические основы создания актерского образа / Под ред. Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева. // М.: Изд-во ГИТИС, 2008
5. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. // М.: Издательство иностранной литературы, 1
6. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию // М.: Изд-во ГИТИС, 2011
7. Готовский Е. К бедному театру. // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2010
8. Зверева Н.А. Вспоминая Марию Осиповну Кнебель... // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
9. Кнебель М.О. Поэзия педагогики // М.: Изд-во ГИТИС, 20
10. Немирович-Данченко Вл.И. Театральное наследие. В 2 т. // М.: Искусство, 19
11. Пансо В. Труд и талант в творчестве актёра. // М.: Изд-во ГИТИС, 2013
12. Попов А.Д. Творческое наследие. // М.: Искусство, 1979.
13. Рудницкий К.Л. Режиссёр Мейерхольд // М.: Наука, 1969.
14. Судакова И.И. От этюда к спектаклю. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014
15. Хейфец Л.Е. Музыка в лифте // М.: МИК, 2005
16. Щепкин М.С. Записки. Письма. Современники о М.С. Щепкине. // М.: Искусство, 1952.
17. Эфрос А.В. Сочинения в 4 книгах. // М.: Парнас, 1993.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповых и самостоятельной работы.