Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.03.ДВ.01.01 Основы сценического мастерства

Направление подготовки

53.04.02 Вокальное искусство

Направленность (профиль) образовательной программы:

Академический и эстрадно-джазовый вокал

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.03.ДВ.01.01 Основы сценического мастерства

2. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: формирование теоретических представлений и практических умений и навыков сценического мастерства, необходимых для реализации их в профессиональной вокальной деятельности.

Задачи дисциплины:

- познакомить с необходимыми теоретическими сведениями об основах сценического мастерства;
- дать основные понятия сценического искусства;
- рассмотреть особенности и специфические черты современных видов и жанров сценического искусства;
- дать необходимые сведения о Системе Станиславского как профессиональной основе сценического мастерства;
- познакомить с отличительными чертами и особенностями режиссерского и актерского искусств;
- способствовать развитию организационно-творческих способностей каждого магистранта в процессе обучения;
- формировать представление о приемах создания сценического образа.

3. Место дисциплины в структуре программы:

Дисциплина К.М.03.ДВ.01.01 Основы сценического мастерства входит в структуру комплексного модуля К.М.03 Вокальные технологии, является дисциплиной вариативной части, изучается во 2-м семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплин: Сольное пение, Исполнительская практика, необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, предусмотренных содержанием образовательной программы.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	**Планируемые результаты освоения образовательной программы**
Профессиональные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – профессиональная деятельность в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках).	

Мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2)	**Знает и понимает:** значение искусства, роль классического и современного репертуара в культурной жизни, методы и технологии создания художественно-творческой и образовательной среды, перспективные направления развития образовательной организации
	Умеет: профессионально грамотно осваивать разнообразный классический и современный репертуар и использовать его при подготовке и проведении культурных мероприятий, способствовать формированию комфортной художественно-творческой образовательной и среды
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками проектирования художественно-творческой и образовательной среды и использования профессиональных знаний и умений в реализации задач развития образовательной организации, опытом проведения культурных мероприятий с использованием классического и современного репертуара

6. Объем дисциплины по видам учебной работы:

Вид учебной работы	**Всего часов**	**Семестр**
		2
Контактная работа (всего)	14	14
В том числе:		
Лекции	4	4
Практические занятия (ПЗ)	10	10
Семинарские занятия (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа (СР)	94	94
Формы промежуточной аттестации	Диф.зачет	Диф.зачет
Всего:		
Часы	**108**	**108**
Зачетные единицы	**3**	**3**

7. Структура и содержание дисциплины

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	СРС	Всего
1	Театр как специфический вид сценического искусства	1	2			30	33
2	Виды и жанры сценического искусства	1	2			20	23
3	Система К.С. Станиславского – профессиональная основа сценического мастерства	1	2			20	23
4	Основные средства выразительности театрального искусства	1	4			24	29

7.2. Содержание разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Театр как специфический вид сценического искусства	***Тема 1.1. Особенности театрального искусства.*** Сущность понятия «сценическое искусство». Театр как особый вид сценического искусства. Особенности театрального искусства: коллективность; синтетичность; наличие хронотопа; взаимодействие со зрителем; сиюминутность; неповторимость. Назначение театрального искусства. Гражданское и общественное предназначение театра, связь театра с жизнью, обращение театра к актуальным проблемам современности. ***Тема 1.2. Спектакль как форма искусства представления.*** Характеристика базовых понятий: «культура», «театр», «художественный образ», «спектакль», «зритель», «режиссер», «актер», «режиссерский замысел». Историческое развитие понятия «спектакль». Теоретические основания спектакля. Спектакль в концертном исполнении.
2.	Виды и жанры сценического искусства	***Тема 2.1. Характеристика основных жанров театрального искусства***. Жанр как драматическая категория. Понятия: драматическое, комическое, трагическое, мелодраматическое, абсурд. Основные театральные жанры. ***Тема 2.2. Театральная форма.*** Понятия жанра как театральной формы. Форма как составляющая драматической структуры. Содержание, проблематика и уровни наблюдения формы. Закрытая и открыта формы. Формализм.

3.	Система К.С. Станиславского – профессиональная основа сценического мастерства	***Тема 3.1. Система К.С. Станиславского*** Принципиальные положения системы К.С. Станиславского. Учение о сверхзадаче и сквозном действии. Метод психофизического действия. ***Тема 3.2. Действие – основное выразительное средство театрального искусства.*** Уровни формализации действия. Действие и интрига. Действие персонажей. Динамика действия. Действие и речь. Составные элементы действия. Формы действия. Словесное действие. Декламация. ***Тема 3.3. Роль режиссера в театральном процессе.*** Исторические основания возникновения профессии режиссера. Режиссер как идейно-художественный организатор театра. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко о функциях режиссера. Этические основы режиссерского дела, Значение режиссуры в театральном процессе. Коллективный характер творчества. Морально-этические нормы и дисциплина, как необходимый элемент, обеспечивающий успех в коллективном творчестве. Навыки и умения режиссёра. Виды деятельности. Дополнительные особенности профессии. Основные особенности работы с труппой. Специфика источников по теме и проблемы работы с ними. Понятие «вторичность» в театральном искусстве.
4.	Основные средства выразительности театрального искусства	***Тема 4.1. Выразительность в театральном искусстве.*** Драматическая игра. Экспрессионистская концепция. Теория производства и прочтения. Художественное высказывание как результат и как процесс. Выразительность лица (мимика). Выразительность тела. ***Тема 4.2. Мастерство актера.*** Действие как основное выразительное средство актерского искусства. Конфликт в действиях актеров. Этапы работы актера над ролью: познавание, переживание, воплощение и воздействие. Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания сценического образа. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. ***Тема 4.3. Мастерство режиссера.*** Борьба как условие сценической выразительности. Взаимодействие актеров на сцене. Сценическое общение как акт взаимодействия. Взаимодействие между партнерами без слов и со словами. Логика межличностного общения. Личное пространство и дистанция общения. Настойчивость (инициативность) во взаимодействии людей в жизни и на сцене. Рычаги настойчивости.

		Тема 4.4. Дополнительные выразительные средства. Декорация. Костюм театральный. Музыкально-шумовое оформление. Свет на сцене. Эффекты сценические. Грим. Маска.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1.	Театр как специфический вид сценического искусства	Лекция-визуализация. Дискуссия. Практические занятия
2.	Виды и жанры сценического искусства	Лекция-визуализация. Дискуссия. Практические занятия
3.	Система К.С. Станиславского – профессиональная основа сценического мастерства	Лекция-визуализация. Дискуссия. Практические занятия
4.	Основные средства выразительности театрального искусства	Лекция-визуализация. Дискуссия. Практические занятия

7.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине:
Раздел I. Театр как специфический вид сценического искусства.
Вопросы для обсуждения:

1. Особенности театрального искусства.
2. Сравнительная характеристика понятий «искусство переживания» и «искусство представления».
3. Спектакль как форма искусства представления.
4. Реферат/мультимедийная презентация по теме.

Раздел II. Виды и жанры сценического искусства.
Вопросы для обсуждения:

1. Несколько уровней понимания термина «жанр». Понятие вида и жанра. Жанр как трактовка идейно-эмоционального отношения к материалу. Г.А. Товстоногов о жанре художественного произведения.
2. Жанр – определенная система взаимоотношений и темпо-ритмическая характеристика.
3. Определение жанра по доминанте художественно-выразительных средств. Синтез жанров и жанровая «чистота».
4. Реферат/мультимедийная презентация по теме.
5. Творческое задание.
6. Подбор и анализ литературно-музыкального материала для вокально-поэтического спектакля.
7. Разработка замысла музыкально-поэтического спектакля.

8. Режиссерско-постановочная работа по созданию музыкально-поэтического спектакля/композиции.

Раздел III. Система К.С. Станиславского – профессиональная основа сценического мастерства.

Вопросы для обсуждения:

1. Метод физических действий и действенный анализ.
2. Основные конфликтные факторы.
3. Освоение предлагаемых обстоятельств и раскрытие подтекста.
4. Определение событийного ряда.
5. Определение сверхзадачи и сквозного действия.
6. Стилистические особенности авторского текста.
7. Великие режиссеры о назначении театра и роли режиссера.
8. Социальный заказ.
9. Мировоззренческая и гражданская позиция режиссера.
10. Организация работы коллектива вокруг спектакля, представления
11. Реферат/мультимедийная презентация по теме.

Раздел IV. Основные средства выразительности театрального искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство мизансцены в режиссерско-актерской практике разных «школ».
2. Закономерности рождения мизансцен. Закон диагоналей, опорные точки и характер мизансцен.
3. Заданная мизансцена и импровизационное творчество актера. Мизансцена тела.
4. Этапы работы над мизансценой.
5. Творческое задание.
6. Реферат/мультимедийная презентация по теме.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средства по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины:

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе лекционных занятий:

– ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,

– фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;

– фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях

в ходе практических занятий:

– участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,

– активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

– работа с первоисточниками;

– подготовка устных выступлений на практических занятиях;

– подготовка реферата, эссе;

– подготовка презентаций к выступлениям;

– подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Лекция-визуализация. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения- спора, столкновение различных точек зрения, позиций.

Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, дискуссия усиливает развивающие и воспитательные эффекты обучения, создает условия для открытого выражения участниками своих мыслей, позиций, обладает возможностью воздействия на установки ее участников.

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры (филармоний, театров, концертных организаций и т. д.).

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

1) внеаудиторная самостоятельная работа;

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	**Описание вида самостоятельной работы**
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации	Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.
Написание рефератов и докладов.	Реферат - это краткое изложение содержания научных трудов или литературных источников по определенной теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы. Реферат и доклад должны включать введение, главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем

	излагаются основные положения проблемы и делаются заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада.
Работа с литературой	Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося. Работа с литературой включает следующие этапы: 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.
Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.

Задания для самостоятельной работы

Примерные перечень тем для реферата

1. Бродвейский мюзикл.
2. Вокальные музыкально-драматические формы.
3. Оперная студия К.С. Станиславского.
4. Реализм в театральном искусстве.
5. Романтизм в театральном искусстве.
6. Российские театры музыкальной комедии.
7. Театр абсурда.
8. Театр Вахтангова
9. Театральное искусство: его виды и специфика.
10. Театр Мейерхольда.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Буткевич Михаил Михайлович К игровому театру. Лирический трактат / М.М. Буткевич. - М.: ГИТИС. - Добавлено: 07.11.2012.

2. Соснова Маргарита Львовна Искусство актера: учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. "Актерское искусство" / М.Л. Соснова. - 3-е изд. - М.: Трикста: Акад. проект, 2008. - 432 с.

3. Соснова Маргарита Львовна Искусство актера: учеб. пособие / М.Л. Соснова. - М.: Акад. проект, 2005.

4. Станиславский, Константин Сергеевич Актерский тренинг: Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения: учеб. актер. мастерства / К.С. Станиславский. - М.: АСТ: Полиграф; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. - 448 с.

5. Техника сценарно-режиссерской работы: учебно-методическое пособие: для студентов, обучающихся по направлению подготовки 071800.62 - "Социально-культурная деятельность". Ч. 1 / Департамент г. Москвы, Моск. гуманит. пед. ин-т; [под ред. Е.В. Дольгиревой; авт.-сост. Е.В. Дольгирева, Н.Н. Рыкунина, К.И. Скринжевский]. - М.: МГПИ, 2012. - 76 с.

6. Шихматов Леонид Моисеевич Сценические этюды: учеб. пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2014.

7. Эгри Л. Искусство драматургии / Л. Эгри. - Добавлено:

б) дополнительная литература:

1. Волконский Сергей Михайлович Человек на сцене: учеб. пособие / С.М. Волконский. - 4-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017. - 142 с.

2. Кнебель Мария Осиповна Слово в творчестве актера / М.О. Кнебель. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017.

3. Лензон В.М. Музыкальный анализ в профессиональной подготовке режиссера: учеб. пособие для студентов спец. "Режиссура театрализованных представлений и праздников" / В.М. Лензон; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Каф. режиссуры театрализованных представлений. - М.: МГУКИ, 2008. - 175 с.

4. Мюрисеп Александр Васильевич Язык сцены (профессиональная терминология в определениях и примерах) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Мюрисеп. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегород. консерватории, 2014.

5. Сергиевич Евгений Алексеевич Основы сценического движения: специальные, акробатические и общеразвивающие упражнения: учеб.-метод. пособие / Е.А. Сергиевич, Л.Ф. Левадная. - Омск: Омск. гос. ун-т, 2011. -

6. Техника сценарно-режиссерской работы: учебно-методическое пособие: [в ... ч.]. Ч. 2 / Департамент г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Социальный ин-т, Каф. культурно-досуговой деятельности; [под ред. Е.В. Дольгиревой; авт.-сост. Е.В. Дольгирева, В.И. Портников]. - М.: МГПУ, 2014. - 146 с.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9
2. https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library
3. www.mgpu.ru
4. www.fipi.ru
5. http://ru.wikipedia.org/wiki
6. www.kultura-portal.ru
7. www.tvkultura.ru

8. http://biblioteka.portal-etud.ru/book/
9. http://www.libros.am/book/read/id/129884/slug/poehtika-1
10. http://on4a.narod.ru/popov_ad_regissura.pdf
11. http://www.theatre.ru
12. http://www.theatre-library.ru/
13. http://scibook.net/teoriya-literaturyi-istoriya/vidyi-janryi-dramyi-17017.html
14. http://triada-theatrer.ru/uslovnyj-i-poeticheskij.html
15. http://www.studfiles.ru/preview/4283945/page:4/
16. http://ibooks.ru/
17. http://www.biblioclub.ru/.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

Информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научные электронные библиотеки ЭБС IPRbooks(www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru);УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www. e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения практических занятий по сценическому мастерству. Специализированное оборудование, элементы декораций и театральный реквизит, звуковоспроизводящая аппаратура для практических занятий - музыкальный центр, колонки, усилитель, видеопроектор, экран, 2 фортепиано.

Учебная аудитория групповых занятий, консультаций. Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, Smart-доска, акустические колонки, 2 фортепиано, доска.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, 3 персональных компьютера, обеспеченных доступом к сети «Интернет».