



КАФЕДРА ОПЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МУЗИЧНОЇ РЕЖИСУРИ

Майстерність актора

Освітній ступінь	Бакалавр										
Спеціальність	025 Музичне мистецтво	<table border="1"><tr><td>Курс</td><td>1</td></tr><tr><td>Семестр</td><td>1-2</td></tr></table>	Курс	1	Семестр	1-2					
Курс	1										
Семестр	1-2										
Освітньо-професійна програма	Оперний спів										
Статус	Обов'язкова	<table border="1"><tr><td>ECTS</td><td>7</td></tr><tr><td>Годин</td><td>210</td></tr><tr><td>Практичні заняття</td><td>136</td></tr><tr><td>Самостійна робота</td><td>74</td></tr></table>	ECTS	7	Годин	210	Практичні заняття	136	Самостійна робота	74	
ECTS	7										
Годин	210										
Практичні заняття	136										
Самостійна робота	74										
Форма контролю	Екзамен										

Інформація про викладача

ПІБ	Зеленіна Надія Вікторівна , кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського
Профіль викладача	https://orcid.org/0000-0002-6919-7177
e-mail	nadezhdazelenina@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни

Навчальний курс «Майстерність актора» розроблений для опанування специфікою акторської майстерності в контексті професійної діяльності співака-актора музичного театру.

Завдання:

- усвідомлення сутності професії співака-актора, його функцій, завдань і специфіки роботи в музичному театрі;
- розуміння основоположних засад акторської майстерності;
- володіння прийомами внутрішньої і зовнішньої техніки співака-актора, засобами сценічної взаємодії;
- володіння комплексом виразних засобів у створенні художнього образу, прийомами сценічного спілкування з партнерами.

Структура курсу. Виходячи з основних завдань курсу, в його побудові поєднуються практичні та самостійні форми роботи. На основі засвоєних знань, студент повинен

володіти професійними компетенціями: елементами внутрішньої та зовнішньої акторської техніки в роботі над партією-роллю; індивідуальними прийомами психотехніки, особистими методами втілення вокально-сценічного образу в музично-театральному творі; синтезованими засобами і прийомами поєднання акторської майстерності з вокалом, танцем, сценічним рухом, елементами сценографічного оформлення задля створення цілісного вокально-сценічного образу в опері.

Студентам також пропонується відвідування сучасних сценічних дійств. Велика увага приділяється самостійній творчій роботі студентів – тренуванню конкретних навичок та практичним завданням. Наприкінці курсу студенти складають іспит.

Зміст творчих завдань може варіюватися. При їх плануванні враховується специфіка групи, інтереси та реальні можливості студентів у проведенні самостійної роботи над певними темами.

Орієнтовна тематика:

- відпрацювання вправ на елементи внутрішньої та зовнішньої техніки співака-актора;
- побудова лінії психічної та фізичної дії в сценічному (одиначному та парному) етюдах на вільну та задану тему;
- індивідуально-дослідні завдання - дієвий аналіз ролі, побудова наскрізної дії ролі та її подальше втілення.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, Telegram, Messenger, Viber, Zoom.

Перелік тем

Тема 1. Співак-актор – головний носій мистецтва музичного театру.

Тема 2. Елементи внутрішньої техніки співака-актора.

Тема 3. Елементи зовнішньої техніки співака-актора.

Тема 4. Сценічний етюд та його побудова.

Тема 5. Сценічна дія як основний виразник акторської творчості.

Тема 6. Робота над створенням сценічного етюду.

Тема 7. Внутрішнє сценічне самовідчуття.

Тема 8. Лінія напрямку рушіїв психічного життя в акторському мистецтві.

Тема 9. Дієвий аналіз ролі як метод роботи співака-актора над уривком з музичної драматургії.

Тема 10. Сценічна задача як передумова створення органічної сценічної взаємодії.

Тема 11. Фізична дія – першоджерело взаємодії між партнерами.

Тема 12. Методологія роботи співака-актора над створенням художнього образу в музичній драматургії.

Форми та технології навчання

Тренінг, бесіда, брейн-шторм, практична робота. Дистанційна форма - аналогічно.

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у відповідну групу MOODLE.

Методи контролю

Поточний (міжсесійний) контроль:

- вербальний: співбесіда, експрес-опитування;

- аналітичний: аналіз самопідготовки студента;
 - практичний: виконання вправ, практичний показ.
- Підсумковий контроль:
- вербальний: колоквиум;
 - практичний: задача етюдів, уривків.

Система оцінювання

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Практичні роботи (поточний контроль)	35
2.	Поточний контроль навичок (участь у тренінгах)	20
3.	Участь у заходах Академії	5
4.	Підсумкова творча робота	20
5.	Іспит - сценічний показ	20
	Всього	100

Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка «**відмінно**»: студент у повному обсязі опанував матеріал навчальної програми, виконав усі передбачені програмою форми роботи, отримав професійні знання та навички, продемонстрував уміння самостійно працювати, проявив ініціативність та здатність творчо вирішувати завдання.

Оцінка «**добре**»: студент загалом опанував матеріал навчальної програми (приблизно в обсязі 75%), орієнтується у проблематиці курсу, брав участь у різних формах роботи, передбачених програмою.

Оцінка «**задовільно**»: студент опанував матеріал курсу в обсязі 30–50%, демонструє часткову наявність базових акторських навичок, неякісно виконував практичні завдання, передбачені програмою.

Оцінка «**незадовільно**»: студент не опанував матеріал курсу, не виконав обов'язкових форм роботи, не розуміє основний зміст та завдання курсу.

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами.

Позааудиторні заняття

У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається поза академічні заходи.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С.Станиславского/Н.Горчаков.– М., 1955.

2. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику/Е.Гротовский.- М., 2003.
3. Захава Б Мастерство актера и режисера/Б.Захава.- М., 1983.
4. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли/ М.Кнебель. – М., 1982.
5. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского/ Г.Кристи.- М., 1968.
6. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства/ Г.Кристи.- М., 1970.
7. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера/ В.Немирович-Данченко. – М., 1984.
8. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра/ В.Немирович-Данченко. – М., 1989.
9. Сахновский В.Г. Актерское мастерство (приемы работы с исполнителями): учебное пособие/ В.Сахновский. – М., РАТИ-ГИТИС, 2013.
10. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 8 т./ К.Станиславский.– М., 1954-1955.
11. Станиславский К.С. Об искусстве театра/ К.Станиславский. – М., 1982.

Допоміжна

12. Арто А. Театр и его двойник/ А.Арто.- М., 1993.
13. Барро Ж. Воспоминания для будущего/ Ж.Барро.- М., 1979.
14. Брехт Б. Эффект отчуждения. – Театр . Статьи. Высказывания.- Т.2, Т.5/ Б.Брехт. – М., 1962.
15. Брук П. Пустое пространство/ П.Брук.- М., 1978.
16. Вахтангов Е. Материалы и статьи/ Е.Вахтангов.- М., 1969.
17. Верхацький М. Работа актора над образом/ М.Верхацький.- К.. 1956.
18. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным/ М.Кнебель.- М., 1981.
19. Лесь Курбас: воспоминания современников – К., 1969.
20. Мастерство актера. Теория и практика.- М., 1985.
21. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы/ В.Мейерхольд.- М., 1968.
22. Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами/ Г.Товстоногов.- М., 1988.
23. Чехов М. Литературное наследие/ М.Чехов.- М., 1990.
24. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации /Е.В.Бельская. – СПб.: Планета музыки; Лань, 2013.
25. Вильсон Г. Психология артистической деятельности. Таланты и поклонники/ Г. Вильсон. – М.: Когито-Центр, 2001.
26. Вильсон Г.Макклафлин К., Язык жестов/ Г. Вильсон, К.Макклафлин. – СПб.: Питер, 2001.
27. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского образа) / Д.Г.Ливнев. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2012.
28. Толшин А.В., Богатырев В.Ю. Тренинг для актера музыкального театра/ А.В.Толшин, В.Ю.Богатырев. – СПб.: Метрополис, 2012.
29. Чаббак И. Мастерство актера. Техника Чаббак/ И.Чаббак. – М.: Эксмо, 2013.

Інформаційні ресурси

Фрагменти драматичних, музично-драматургічних творів у виконанні різноманітних акторських ансамблів – провідних майстрів сцени, а також відеозаписи робіт студентів попередніх років навчання.