

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 10.04.2022 10:15:11
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра режиссуры музыкального театра

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

31.05.2022

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПЕВЦОМ- АКТЕРОМ

Рабочая программа дисциплины

Специальность

52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины «Методика работы с артистами коллектива» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: Засл. арт. РФ, доцент О. П. Мухортова

Рецензенты: Нар. арт. РФ, профессор С.Л. Гaudасинский

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра
«23» мая 2022 г., протокол № 3.

Содержание

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы</u>	5
<u>4. Объем дисциплины и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины</u>	6
<u>5.1. Тематический план</u>	6
<u>5.2. Содержание программы</u>	6
<u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	9
<u>6.1. Список литературы</u>	9
<u>6.2. Интернет-ресурсы</u>	12
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	12
<u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>	12
<u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>	12
<u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>	13
<u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>	13
<u>8.4. Контрольные материалы</u>	16
<u>Приложение 1</u>	18
<u>Приложение 2</u>	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методика работы с певцом-актером» является – подготовка руководителей профессиональных музыкальных театров. Основное внимание в данной программе уделяется приёмам, средствам воспитания навыков профессионально-организационной работы, а также систематизации и обобщению знаний в области методических принципов организации процесса художественного руководства, на основе теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе профессионального освоения и изучения дисциплин специального курса.

Задачей курса «Методика работы с певцом-актером» является – освоение основных знаний об организации, формах и методах работы с артистами коллектива, изучение теоретических основ практического воплощения навыков художественного руководства; изучение специфики творческой работы с артистами музыкального театра (солистами, артистами хора, балета и пр.); формирование навыков работы с актёром-певцом.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика работы с певцом-актером» относится к базовой части блока Б1 ОПОП подготовки специалистов-режиссёров и теснейшим образом связана со всем комплексом дисциплин базовой части ОПОП. Будущая деятельность в качестве художественного руководителя и режиссёра-постановщика музыкального театра, помимо владения навыками создания и реализации постановочного плана спектакля, требует владения мастерством актёра, актёрским показом и умением вести репетиционную работу, а также знания специфики работы артиста музыкального театра, владения методическими принципами педагогической деятельности. Как составная часть квалификации выпускника, эта область самостоятельной творческой и педагогической деятельности невозможна без глубоких знаний истории и теории музыкального искусства, без владения основами действенного анализа музыкально-театральных произведений разных эпох и стилей, без знания основных методических принципов построения творческого процесса.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-4</p> <p>Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы психологии и педагогики творческой деятельности; – специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); – творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; – создавать условия для продуктивной репетиционной работы; – привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными способами репетиционной работы; – методом действенного анализа пьесы и роли

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры					
		3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	204	34	34	34	34	34	34
Практические занятия	102	17	17	17	17	17	17
Индивидуальные занятия	102	17	17	17	17	17	17
Самостоятельная работа	192	38	2	38	2	38	74
Вид промежуточной аттестации		ЗО	КЗ	КЗ	КЗ	ЗО	Э
Общая трудоемкость: Часы	396	72	36	72	36	72	108
Зачетные единицы	11	2	1	2	1	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	№ семестра	Наименование тем	Количество часов			
			Всего	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа
				практ	инд	
1	3	Введение. Роль режиссера в театральном процессе	35	8	8	19
2	3	Роль режиссёра в музыкальном театре.	37	9	9	19
3	4	Организация репетиционного процесса.	20	9	9	2
4	4	Принципы формирования репертуара.	16	8	8	
5	5	Методика работы с актёрским коллективом.	37	9	9	19
6	5	Особенности репетиционной работы с хоровым коллективом.	35	8	8	19
7	6	Освоение форм и методик подготовки режиссёра к встрече с актёром.	16	8	8	
8	6	Главные психологические установки в работе с актёрским коллективом	20	9	9	2
9	7	Индивидуальный подход к работе с актёром-певцом.	72	17	17	38
10	8	Особенности работы режиссера в реализации творческих проектов в жанре оперетты, мюзикла.	108	17	17	74
		ИТОГО:	324	102	102	192

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение.

Роль режиссёра в театральном процессе. Режиссёр – педагог, воспитатель, творец. Театральная этика. Этические нормы – как основной регулятор отношений. Нравственно-личностная форма отношений. Профессиональная этика – профессиональная необходимость. Выдержка, гуманизм, доверие, уважение. Артистическая этика. Художественный такт. К.С.Станиславский «Этика».

Тема 2. Роль режиссёра в музыкальном театре.

Специфические особенности музыкально-театрального искусства. Структура

музыкального театра, основные функции его подразделений, этапы постановочной работы. Различные исполнительские коллективы – оркестр, хор, балет, солисты, миманс. Задачи режиссёра в работе с различными исполнительскими коллективами, различными составами.

Тема 3. Организация репетиционного процесса.

Принципы организации репетиционного процесса. Основные этапы репетиционного процесса – от стадии разучивания музыкально-театрального произведения до премьеры спектакля, специфика каждого этапа. Организация репетиций с участием актёрского коллектива (солистов, хора, балета, миманса). Репетиции рояльные в классе и на сцене, прогоны рояльные на сцене, световые репетиции с участием актёрского коллектива, прогоны, генеральные, сдачи. Планирование всего репетиционного процесса от классных репетиций до премьеры спектакля. Составы.

Тема 4. Принципы формирования репертуара.

Идейно-художественная значимость, актуальность, профессиональная возможность, занятость всего актёрского состава, разнообразие видов и жанров.

Подбор кадров артистического персонала.

Основными принципами подбора кадров актёрского состава являются: необходимость, организационная структура театра и репертуарная политика.

Тема 5. Методика работы с актёрским коллективом.

Особенности актёрского мастерства артиста-вокалиста. Особенности репетиционной работы с певцом-актёром:

- Разработка линий действия каждого персонажа (главные и второстепенные).
- Объекты внимания и сценические задачи в каждом событии и эпизоде.
- Отношение к зрителю.
- Пластическое решение образа в пространстве.
- Отношение к зрителю.
- Пластическое решение образа в пространстве.

Художественная и психологическая концепция решения образов действующих лиц.

«Зерно роли» каждого персонажа, главная интонация.

Драматургия роли каждого персонажа.

Способ существования актёра на сцене:

- ведущие элементы, создающие внешнюю характеристику персонажа;
- объекты внимания и сценические задачи в каждом музыкальном событии и куске;
- мера художественной условности сценического серьёза артиста-роли;
- отношение к зрителю;
- форма общения со зрителем;
- сценическое самочувствие.
- пластическое решение образов в пространстве.

Партия – роль – образ. Музыка – слово – действие. Ф.И. Шаляпин. Интонация отдельной фразы и интонация целого образа. Неповторимость эмоциональной и смысловой сущности образа – «зерно» роли (К. Станиславский). Анализ динамики музыкальной речи. Архитектоника фразы, слово и музыка, осмысленность и музыкальность. Драматургия роли. Архитектоника роли – ритм, динамика, перспектива роли. Логика действия и соответствующее партитуре чувство. Пробуждение творческого чувства через действие. Жест. Художественная цельность

роли. Рождение режиссёрской мизансцены. Мизансцена как подсказ. Режиссёрский показ. Целостность роли. Индивидуальность артиста. Трактовка сценического образа. Действенная партитура роли – режиссёрский план действий, та концепция, идейно-тематическое и эмоциональное зерно, смысл постановки и её ориентир.

Композиционная выразительность и образный смысл мизансцены способны активизировать воображение актёра и вызвать творческое воодушевление.

Тема 6. Особенности репетиционной работы с хоровым коллективом.

Законы построения массовых сцен.

«Звучание хора – основное средство воздействия на зрителя. Как бы ни была разыграна данная звучащая массовая сцена, как бы интересно она ни была поставлена, если это достигается за счёт звучания музыки, можно с уверенностью сказать, что это будет в ущерб общему впечатлению. Таков основной закон режиссуры массовых сцен в оперном театре», - Э.Каплан.

Композиция как форма организации художественного образа. Сценический рисунок (круг, прямая линия, распад на группы, скрещивающееся движение, диагональ, «прочёс»). Соотношение с доминантой мизансцены. Драматургическая функция хора и её разновидности. Участие хора в конфликте. Хор как комментатор действия. Хор - фон для событий (пассивный, нейтральный, равнодушный, сочувствующий, враждебный). Жанр музыкально-драматического повествования и характер сценического изложения. Вокальная структура хоровой партии (дифференцированная, недифференцированная) и характер сценического изложения. Дифференциация в мизансценическом рисунке групп хора. Эффект контраста. Динамика композиции массовой сцены – условие преодоления оперной статики. Выбор композиционного принципа (вокальная структура хоровой партии, жанр оперы). Главная тема и фон массовой сцены. Проблемы появления хора на сцене и ухода. Готовность режиссёра к репетиции с хором. Образное решение массовых сцен. Творческая атмосфера.

Тема 7.

Освоение форм и методик подготовки режиссёра к встрече с актёром.

Готовность режиссёра к встрече с актёром

Работа с актёром над ролью.

Анализ действия персонажа одновременно с выучкой. Действия исходя из логики поведения героя. Характер героя. Общественная и социальная принадлежность, исходя из данных предлагаемых обстоятельств. Причины и характер молчания героя. Пауза – что происходит в этой паузе с героем (с партнёром, в окружающей обстановке). Сюжетно-фабульная схема – это лишь ориентир. Режиссёр должен сочинить цепь звеньев (система взаимоотношений, контрастных чувств, поступков), скреплённых в определённую форму. Даже одно звено, не соответствующее концепции, разрушает образ, его драматургию (иногда наоборот заставляет пересмотреть весь образ и заменить всю систему). Комплексное внимание артиста к партии в процессе её изучения. Голос должен выражать художественную цель – образ, а не просто «звучать», - Б. Покровский. Не зазубривать музыкальный текст, творить вокальный образ. Интонация отдельной фразы и интонация целого образа (К.Станиславский – «зерно роли). Атмосфера (жизнь, эпоха, среда) – ассоциативный ряд – работа

воображения, творчество актёра-певца. Осознание художественной цели актёра-певца. Организация творчества в границах данного спектакля. Направляющая роль режиссёра.

Перед встречей с актёрами тщательный анализ и разработка выбранной сцены. Определение композиционного и постановочного принципа сцены; определение конфликта, сквозное и контрдействие персонажей; выбор выразительных средств и приспособлений (функциональная деталь) для выявления драматургии и расстановки акцентов в данном отрывке; преодоление остановки действия (выявление скрытых двигателей действия); цепь мизансцен и ритм партитуры, жанр; пластическое решение образов.

Тема 8.

Главные психологические установки в работе с актёрским коллективом.

Психологические особенности актёрского коллектива. Психология конфликта в актёрском коллективе.

Режиссёр - организатор. Приёмы и методы организационной работы. Методическая подготовленность, владение формами и путями передачи знаний, обучения конкретным художественным навыкам и умениям.

Коммуникативность. Принципиальность. Формирование творческой атмосферы. Высокая речевая культура. Образно-ассоциативное мышление. Педагогическая техника.

Тема 9.

Индивидуальный подход к работе с актёром-певцом.

Первая встреча с актёром. Перед выучкой музыкального материала артист должен узнать взгляд режиссёра на данный образ. Единство концепции режиссёра, дирижёра и концертмейстера. «Разводка» - видимость действия. Знание всего произведения со всех точек зрения на него. Режиссёр должен знать: что хочет сказать спектаклем, что он ждёт от каждого актёра (от каждого образа), знать возможности каждого актёра. Подход к каждому артисту. Концепция – это проект; актёрская коррекция (часто верная); результат в конце работы и главным образом через актёра-певца. Такт и терпение. Требовательность. Доверие и уважение.

Практическое освоение элементов режиссёрской постановочной работы происходит над отрывком по специальности «Музыкальная режиссура» в работе с актёром-певцом начиная с 3-го семестра.

Тема 10.

Особенности работы режиссера в реализации творческих проектов в жанре, оперы, оперетты, мюзикла. Особенности исполнительского мастерства артиста оперетты и мюзикла.

Актёр оперетты и в особенности актёр мюзикла – актёр, певец и танцовщик одновременно. Барбара Стрейзанд «Смешная девчонка», Джулия Эндрюс «Звуки музыки». Не столько спеть, а выразительно и ритмично проговорить вокальную партию Рекс Харрисон - профессор Хиггенс. Внутренняя музыкальность, чувство

ритма, музыка - продолжение речи, выражение характера. «Синтетический актёр» - универсальная одарённость. Актёр, умеющий объединять разного рода профессиональные умения – речь, мимику, пение, пластику, танец, подчиняя их единой линии сценического поведения, задаче создания цельного образа. Создание ансамбля. Ощущение жанра.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. Кемерово, 2010. – 105 с. URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007559589/

В спорах о театре : учебное пособие / Ю.И. Айхенвальд, С.С. Глаголь, В.И. Немирович-Данченко [и др.]. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-3204-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103120> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Бернар, С. Искусство театра : учебное пособие / С. Бернар. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-1490-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/8876> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Бялик М.Г. Заметки об оперной режиссуре. СПб : Наука, 2003. С. 544 – 565. URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002372795_159991/

Завадский, Ю.А. Об искусстве театра : учебное пособие / Ю.А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-4653-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129238> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Завадский, Ю.А. Учителя и ученики : учебное пособие / Ю.А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4706-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129239> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б.Е. Захава ; под редакцией П.Е. Любимцева. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-1575-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113159> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Захава, Б.Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд : учебное пособие / Б.Е. Захава ; под редакцией Любимцева П.. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 412 с. — ISBN 978-5-8114-4453-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121161> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа : учебное пособие / Е.В. Калужских. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-2031-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113963> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Кнебель, М.О. Вся жизнь : учебное пособие / М.О. Кнебель. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 552 с. — ISBN 978-5-8114-4486-1. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126842> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли : учебное пособие / М.О. Кнебель. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-2371-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111455> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Кнебель, М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко : учебное пособие / М.О. Кнебель. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-3090-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113964> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Козинцев, Г.М. О режиссуре. О комическом, эксцентрическом и гротескном искусстве. Наш современник Вильям Шекспир : учебное пособие / Г.М. Козинцев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4173-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119606> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Кугель, А.Р. Литературные воспоминания. Театральные портреты. Листья с дерева (Воспоминания) / А.Р. Кугель. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-3121-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103115> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ласкин, А.С. Дом Дягилевых / А.С. Ласкин. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-2509-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/91252> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Немирович-Данченко, В.И. Из прошлого / В.И. Немирович-Данченко. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-4544-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126772> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Оперная режиссура: история и современность. Сб. статей. СПб, 2000. — 232 с. URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_000688727/

Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. С приложением военных рассказов : учебное пособие / А.М. Поламишев. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-3512-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113185> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Сазонова, В.А. Театральная педагогика Ю. А. Завадского : учебное пособие / В.А. Сазонова. — 3-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-3784-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113980> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Сахновский, В.Г. Мысли о режиссуре / В.Г. Сахновский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-4504-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121593> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Сахновский, В.Г. Работа режиссера : учебное пособие / В.Г. Сахновский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-4156-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115959> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания : учебное пособие / В.Г. Сахновский. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1972-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112750> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра : учебное пособие / А.Я. Таиров. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-2971-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121978> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Тальников, Д.Л. Система Щепкина : учебное пособие / Д.Л. Тальников. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-2925-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121979> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены : учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-4031-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115722> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера : учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-4845-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129098> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Шрайман, В.Л. Действенный анализ пьесы : учебное пособие / В.Л. Шрайман. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-8114-4052-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115931> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Юрьев, Ю.М. Беседы актера : учебное пособие / Ю.М. Юрьев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-2833-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/97280> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вахтанговская театральная школа. Воспитание драматического актёра в Театральном институте имени Бориса Щукина : учебно-методическое пособие / составитель П.Е. Любимцева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 292 с. — ISBN 978-5-8114-3755-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113973> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>

2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная электронная библиотека www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-4 Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы психологии и педагогики творческой деятельности; – специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); – творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; – создавать условия для продуктивной репетиционной работы; – привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными способами репетиционной работы; – методом действенного анализа пьесы и роли

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущая аттестация проходит в течение семестра в форме собеседования-тестирования и анализа репетиционной работы студента.

Промежуточная аттестация проходит в форме устного ответа на вопросы и предоставленного постановочного плана отрывка к одноактной опере (В.Моцарт, П.Масканьи, Р.Леонкавалло, М.Равель, Н.Римский-Корсаков и т.д.). Дифференцированные зачеты – показ реализованного постановочного плана отрывка из ансамблевой оперы (В.Моцарт, Дж.Доницетти, Дж.Россини и т.д.) с участием профессиональных актёров-певцов и последующие ответы на вопросы экзаменационной комиссии.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-4. Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, представление постановочного плана оперного отрывка				
<i>Знать:</i> специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки	<i>Не знает</i> специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки	<i>Знает частично</i> специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки	<i>Знает в достаточной степени</i> специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки	<i>Знает в полной мере</i> специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, представление постановочного плана оперного отрывка				
<i>Уметь:</i> формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в	<i>Не умеет</i> формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> формировать актерский творческий	<i>Умеет в достаточной мере</i> формировать актерский творческий состав и осуществлять	<i>Умеет свободно</i> формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в

работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли	работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли	состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли	сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли	работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, представление постановочного плана оперного отрывка				
<i>Владеть:</i> различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли	<i>Не владеет</i> различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли	<i>Частично владеет</i> различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли	<i>В целом владеет</i> различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли	<i>В полной мере владеет</i> различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) Свободное владение материалом по данной дисциплине	0-9	10-13	14-15	16-18
б) Умение определить причинно-следственные связи	0-8	9-11	12-14	15-16
в) Логичность и грамотность изложения	0-9	10-13	14-15	16-18
г) Умение точно сориентироваться и правильно среагировать на вопросы преподавателей	0-8	9-11	12-14	15-16

д) Профессиональное владение терминологией	0-8	9-11	12-13	14-16
е) Грамотно разработанный постановочный план отрывка и его реализация с профессиональными актёрами-певцами	0-8	9-11	12-14	15-16
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи обсуждаемых явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения, а также предоставит грамотно реализованный постановочный план отрывка.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на вопросы, а также предоставит реализованный постановочный план отрывка, допуская незначительные.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент предоставляет

реализованный постановочный план отрывка, допуская достаточно серьёзные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент и не владеет профессиональной терминологией и не может предоставить реализованный постановочный план отрывка.

8.4. Контрольные материалы

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов

1. Составить примерный план выпуска спектакля.
2. Составить примерный план рояльных репетиций с солистами-вокалистами.
3. Составить примерный план рояльных сценических репетиций с хором.
4. Составить план сценических оркестровых репетиций с актёрским составом.
 5. Составить план всей репетиционной постановочной работы по выпуску спектакля.
 6. Разработать постановочный план дуэта из одноактной оперы.
 7. Разработать постановочный план дуэта из ансамблевой оперы.

Промежуточная аттестация

Вопросы к контрольному занятию и дифференцированному зачёту

1. Роль режиссёра в музыкальном театре.
2. Театральная этика.
3. . Режиссёр как художественно-творческая личность.
4. Основные функции и задачи режиссёра-постановщика.
5. Структура музыкального театра, основные функции его подразделений, этапы постановочной работы.
6. Задачи режиссёра в работе с различными исполнительскими коллективами, различными составами.

7. Принципы организации репетиционного процесса.
8. Планирование репетиционной работы с солистами. Составы.
9. Принципы формирования репертуара.
10. Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности режиссёра.
11. Режиссёр - организатор, педагог, художник.
12. Формы и методы репетиционной работы с актёрским составом.
13. Особенности репетиционной работы с хоровым коллективом. Законы построения массовых сцен.
14. Основные этапы репетиционной работы
15. Методика работы с актёрским коллективом.
16. Формы и методики подготовки режиссёра к встрече с актёром.
17. Главные психологические установки в работе с актёрским коллективом
18. Особенности работы режиссера в реализации творческих проектов в жанре оперетты, мюзикла.
19. Этапы работы с актёром над ролью.
20. Этапы работы с актёром над ролью.

21. Особенности исполнительского мастерства артиста оперетты, мюзикла.
22. Постановочный план спектакля (отрывка).
23. Профессиональная этика. Художественная этика. Артистический такт.

Приложение 1

Методические рекомендации для преподавателей

Дисциплина «Методика работы с певцом-актером» требует от преподавателя выработать установку на цель предмета. Основная задача — заложить основы методической грамотности будущего режиссёра музыкального театра и подготовить к первой встрече с актёром-певцом. Основной формой проведения аудиторных занятий являются занятия лекционного типа, важны также практикумы. Важнейшая часть курса – создание постановочного плана отрывка, который студент реализует с профессиональными актёрами-певцами под наблюдением и совместно с педагогом.

Помимо занятий с педагогами, эффективны средства и методы активизации творческого мышления и познавательной деятельности студентов (творческие показы и обсуждения, круглые столы).

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме практикумов и семинаров.

Практикумы предполагают посещение спектаклей Театра оперы и балета СПбГК, уроков педагогов кафедры режиссуры музыкального театра СПбГК. Обсуждение различных творческих проектов — опер, оперетт, мюзиклов. Обсуждение методических установок педагогов-режиссёров. Семинарские занятия посвящены анализу репетиций педагогов кафедры и их обсуждение. Основные вопросы при обсуждении: построение репетиций, их структура, методические установки режиссёров, методические задачи и их выполнение и пр. Обсуждение режиссёрских концепций, способов воплощения режиссёрского замысла и пр. Обсуждение постановочных планов отрывков по работе с актёром и способов их реализации. Курс «Методика работы с певцом-актером» фактически является подготовкой к первой встрече с актёром-певцом в 3-м семестре по предмету «Музыкальная режиссура» и

дифференцированный зачёт – разработка и реализация на практике постановочного плана отрывка из ансамблевой оперы с профессиональными актёрами-певцами.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студент-режиссёр, изучающий дисциплину «Методика работы с актёрским коллективом» должен занимать активную позицию в организации обучения, что предполагает участие творческих показах и обсуждениях, круглых столах и пр. Активное посещение театров, репетиций, мастер-классов ведущих режиссёров и просмотр DVD дисков с записями спектаклей и последующее их обсуждение, а также анализ современных спектаклей с позиций изучения работ К.С.Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, Б.А. Покровского.