

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Сценічна підготовка»

Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	025 Музичне мистецтво
Освітньо-професійний ступінь	Фаховий молодший бакалавр
Вибіркова чи обов'язкова частина	вибіркова
На якому курсі (семестрі) вивчається	курс 2, семестри: 3,4. Для СТН – курс 1, семестри: 1, 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	3 кредити ЄКТС – 90 годин. Аудиторні заняття: практичні – 58 годин. Самостійна робота – 32 годин.
Мова викладання	українська
Інформація про викладача / викладачів	<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>ПІБ викладача: Галенко Валентина Володимирівна Хананасва Ганна Валентинівна</p> <p>E-mail: khananaevaav@gmail.com</p>
Що буде вивчатися (предмет навчання)	<p><u>Мета викладання дисципліни</u> – надати студентам можливість опанувати базові фахові знання в галузях теоретичного та практичного сценічного мистецтва, необхідні для професійної діяльності за спеціальністю “Музичне мистецтво”</p> <p style="text-align: right;"><u>Завдання вивчення</u></p>

	<p><u>дисципліни</u> – навчити студентів володіти сучасними професійними науковими методологічними інструментами, основами акторської майстерності, сценічної дії, дійового аналізу п'єси і ролі, творення характерів та сценічних образів.</p>
<p>Чому це цікаво / потрібно вивчати (мета)</p>	<p>Дисципліна допомагає розширити професійні знання та навички, оволодіти в практичній музично-сценічній діяльності необхідними фаховими компетенціями.</p>
<p>Очікувані результати навчання</p>	<p>В результаті вивчення даного курсу студент повинен</p> <p><u>знати:</u> принципи, викладання сценічного мистецтва, а також основи акторської майстерності, дієвого аналізу п'єси та ролі, творення характерів та сценічних образів;</p> <p><u>вміти:</u> володіти сучасними професійними науковими методологічними інструментами, основами акторської майстерності, дійового аналізу п'єси і ролі, творення характерів та сценічних образів, та набути наступних компетенцій та результатів навчання:</p> <p>Інтегральна компетентність :</p> <p>Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері музичного мистецтва або у процесі навчання, що вимагає застосування системи інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, історії мистецтва, музичного виконавства та педагогіки, та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у зазначених ситуаціях.</p> <p>Загальні компетентності :</p> <p>6.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.</p> <p>8.Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.</p> <p>Спеціальні компетенції:</p> <p>6.Здатність передавати знання, застосовувати професійні та педагогічні методи, підходи, технології, знання вікової психології в умовах роботи з аматорським колективом та/ або в педагогічній діяльності на рівні початкової мистецької освіти .</p> <p>7.Здатність самостійно організувати та проводити індивідуальний та/або колективний репетиційний процес у професійній діяльності.</p>

	<p>8.Здатність оперувати професійною термінологією.</p> <p>Результати навчання:</p> <p>9 Оперувати традиційними й сучасними знаннями в контексті освітньої виконавської/музично-теоретичної/педагогічної/організаційно-творчої діяльності .</p> <p>10 Володіти методикою роботи з учнем, учнівським та/або аматорським колективом з урахуванням вікових особливостей учасників</p> <p>12 Проводити індивідуальний та/або колективний репетиційний процес у виконавській/освітній/організаційно-творчій діяльності</p> <p>виконавській/освітній/організаційно-творчій діяльності</p> <p>15 Позитивно сприймати конструктивні критичні зауваження фахівців щодо своїх навчальних та творчих результатів і використовувати їх для власного професійного розвитку.</p>
<p>Структура курсу</p>	<p>ТЕМА 1. Актор як суб'єкт навчально-виховного процесу.</p> <p>Сценічна взаємодія. Сучасні вимоги до артиста-вокаліста. Функції артиста-вокаліста. Основні професійні якості, вміння. Поняття про культуру поведінки актора, його основні складові. Шляхи підвищення акторської майстерності.</p> <p><u>Основні поняття:</u> акторська техніка, принципи сценічної поведінки, культура актора, сценічне спілкування, вербальна і невербальна комунікація, такт та етика поведінки.</p> <p>ТЕМА 2. Театральна етика у творчості актора.</p> <p>Зміцнення знань та вмінь з теми.</p> <p>Творчість актора як колективний чинник. Культура та етика спілкування в сценічному просторі і в житті. Почуття взаємодопомоги та підтримки. Особиста готовність та підготовка до репетицій. Навики самостійної роботи з партнером. Витримка і дисципліна в часі репетиційного процесу.</p> <p><u>Основні поняття:</u> етика, колективне мистецтво, самовияв, співпраця, самообмеження.</p> <p>ТЕМА 3. Методологія проведення тренінгу.</p> <p>Зміцнення знань та вмінь з теми.</p>

Психофізичні особливості тренінгу. Координація рухів, тілесна вправність. Залучення м'язевої свободи, уяви і фантазії, образного мислення, цілеспрямованості у виконанні дії. Практика творчої візуалізації. Провокації уяви та образного мислення. Позитивне мислення, очищення. Втілення образу і характеру.

Основні поняття: психофізика, м'язева свобода, уява, фантазія.

ТЕМА 4. Робота над роллю, метод фізичної дії.

Зміцнення знань та вмінь з теми.

Застосовування магнітного «Якби» за Станіславським. Дія на сцені від свого імені. «Я» в запропонованих обставинах. Три питання: що я роблю, для чого і як я це роблю?

Основні поняття: магічне «якби», задача, «що, для чого і як», запропоновані обставини.

ТЕМА 5. Задача, наскрізна дія, надзадача та над-надзадача.

Зміцнення знань та вмінь з теми.

Структуризація п'єси та ролі. Ведення ролі згідно закону мотивації. Внутрішнє сценічне самопочуття артиста-ролі. Наскрізна дія об'єднує всі задачі у своєму стремлінні до розв'язки головного надзавдання ролі. Задачі ділять роль на певні шматки, кожен з яких визначається своєю задачею.

Основні поняття: Задача, надзадача, наскрізна дія та над-надзадача, зерно ролі.

ТЕМА 6. Пристосування, підсвідомі та свідомості.

Зміцнення знань та вмінь з теми.

Візуальне втілення задачі ролі. Психофізична дія, як прояв пристосування. Коли ти дієш на партнера, то виникають підсвідомі пристосування. Спосіб досягнення мети через свідомі та підсвідомі пристосування.

Основні поняття: пристосування (свідомі, несвідомі), парадокси зерна ролі.

ТЕМА 7. Уява, фантазія у творчості актора.

Зміцнення знань та вмінь з теми.

Уява і фантазія, як одні з головних елементів творчості актора. Освоєння елементів органічної дії на сцені та елементів акторської психотехніки через етюди на увагу, уяву та фантазію. Велике, середнє та мале кола уваги.

Основні поняття: увага, уява, фантазія, м'язева свобода, запропоновані обставини, увага, уява, м'язева свобода

ТЕМА 8. Елементи, що складають характер сценічного персонажа.

Зміцнення знань та вмінь з теми.

Дієвий аналіз ролі. Визначення зерна ролі. Співвідношення стосунків персонажа до інших персонажів. Визначення основних та другорядних рис характеру персонажа. Сценічний образ. Пропрацювання візуального образу сценічного персонажа.

Основні поняття: Костюм, характер, пристосування, зерно ролі.

ТЕМА 9. Відмінності у жанровому виконанні ролі.

Зміцнення знань та вмінь з теми.

Основні театральні жанри: трагедія, комедія, водевіль, драма, мелодрама, опера, оперета, мюзикл. Зміна природи почуттів в кожному з жанрів.

Основні поняття: жанр, природа почуттів.

ТЕМА 10. Мізансцена як вираз психологічної мотивації.

Поняття мізансцени, як складової вистави. Постановка надзавдання в рамках мізансцени. Шматки та завдання.

Основні поняття: аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, наскрізна дія, надзавдання.

ТЕМА 11. Закон ритмічного вирішення ролі, елементи перетворення та закон фіксації.

Зміцнення знань та вмінь з теми.

Психотренінг за методикою Леся Курбаса. Робота над темпоритмом вистави. Робота з художнім перетворенням. Закріплення знань та вмінь за законом фіксації.

Основні поняття: темпоритм, перетворення, закон фіксації.

	<p style="text-align: center;">ТЕМА 12. Технологія виконання ролі в музичному театрі.</p> <p style="text-align: center;">Зміцнення знань та вмінь з теми.</p> <p>Етапи підготовки ролі в музичному театрі. Специфіка ведення наскрізної лінії ролі. Глядач, як один з ключових відмінних компонентів у театрі. Робота на сцені. Робота з оркестром.</p> <p style="text-align: center;"><i>Основні поняття:</i> аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, наскрізна дія, надзавдання.</p>
<p>Види контролю та критерії оцінювання</p>	<p>У процесі підготовки проведення тренінгу студент повинен виявити розуміння психофізичних особливостей тренінгу, м'язової свободи. Звернути увагу на основні чинники творчості – уяву, фантазію та увагу, а також на почуття простору та «я» в запропонованих обставинах.</p> <p>Поточне оцінювання в процесі занять, оцінювання індивідуальних завдань .</p>
<p>Список інформаційних джерел</p>	<p style="text-align: center;">13. Рекомендована література</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Б. Мерлін. Актерское мастерство. Теория и практика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный центр» / А. А. Чепалов, 2017. – 256 с. 2. Всеволод Мейерхольд. Мистецтво театру / Переклад і впорядкування професора Богдана Козака. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 3. Життя і творчість Леся Курбаса / І Упоряд., наук. ред. Богдан Козак. – Львів; Київ; Харків : Літопис, 2012. – 656 с. 4. Козачковський Д. Нотатки на сторінках ролей, п'єс і клаптиках паперу. Підручна книга для акторів та режисерів / Упоряд. Козак Б. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім Івана Франка, 2017. – 96 с. 5. Костянтин Станіславський. Робота актора над собою / Факсимільне видання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 671 с. 6. Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини // Упоряд. і прим. М. Лабінського; Передм. Ю. Бобошка. – К.: Дніпро, 1988. – 518 с. 7. Лесь Курбас. Спогади учасників / Упоряд. М. Лабінський; за редакцією народного артиста СРСР В.С. Василька. – К.: Мистецтво, 1969. 8. Л. Ковальчук. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 608 с.

9.Э. Сарабьян. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режисерів. Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов / Эльвира Сарабьян, Вера Полищук. – М: Издательство АСТ, 2019. – 800 с.

