

Міжнародний гуманітарний університет
Факультет мистецтва і дизайну
Кафедра музичного мистецтва та звукорежисури

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Комплексна сценічно-виконавська майстерність

Галузь знань	<u>02 «Культура і мистецтво»</u>
Спеціальність	<u>025 «Музичне мистецтво»</u>
Назва освітньої програми	<u>Музичне мистецтво</u>
Рівень вищої освіти	<u>перший (бакалаврський) рівень</u>

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
Старший викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Рудий Денис Юрійович	+380932127488	estradauniversitet@gmail.com

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Комплексна сценічно-виконавська майстерність – вибіркова дисципліна професійного циклу, яка сприяє формуванню та втіленню у сценічну діяльність комплексу синтетичних виконавських навичок, які містять акторську майстерність, сценічний спів та хореографію. Дисципліна допомагає повноцінному розкриттю особистості артиста музичного театру та застосуванню на практиці отриманих знань за допомогою постановочного процесу та сценічного дійства.

Мета курсу – залучити здобувачів у повноцінний поетапний постановочно-репетиційний процес, для їх повного розуміння суті, завдань, методів, принципів сценічно-виконавської діяльності.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Комплексна сценічно-виконавська майстерність» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою:

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та виконавства та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні (фахові) компетентності

СК1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності.

СК6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.

Навчальна дисципліна «Комплексна сценічно-виконавська майстерність» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою програмою:

РН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської діяльності.

РН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.

РН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.

РН11. Застосовувати теоретичні знання та навички у творчій практичній діяльності.

3. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

1. Застосування теорії акторської майстерності на практиці.
2. Методи тренінгу та самостійної роботи з психофізичним апаратом для втілення художніх образів творів.
3. Володіння технікою акторської майстерності та використання виразних засобів в сценічній роботі
4. Знання етапів постановочного процесу

Вміння:

1. Вміння працювати над роллю
2. Вміння відтворити малюнок ролі
3. Застосовувати засоби акторської виразності відповідно до жанрово-стильової специфіки.
4. Володіти власним тілом і виконувати рухові завдання, що вимагають координації рухів, пластичності, гнучкості, виразності, сили, почуття рівноваги.
5. Органічно поєднувати і включати в творчий процес виконавської діяльності всі можливості мови, вокалу та хореографії
6. Бути органічним, переконливим, розкутим і емоційно заразливим

7. Володіти розвиненою уявою і фантазією, різними видами пам'яті, просторовим мисленням і естетичним сприйняттям.

4. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
16	480	0	224	256	3,4	5-8	Вибіркова

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

V семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	усього	у тому числі		
		лекц	прак	сам. роб.
Змістовний модуль I. Введення				
Тема 1.Комплекс загальнорозвиваючих і коригуючих вправ. Етюдні наброски.	22		10	12
Тема 2.Вправи та етюди на мовно-рухову і вокально-рухову координацію	22		10	12
Змістовний модуль II Постановочна частина				
Тема 3. Опрацювання музичного матеріалу та постановка номерів	42		20	22
Тема 4. Репетиції -підготовка до показу.	34		16	18
Разом	120		56	64
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - залік				

VI семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	разом	у тому числі		
		лекц	прак	сам. роб.
Змістовний модуль III. Закріплення та розвиток спеціальних рухових навичок				
Тема 5. Робота з предметом - уявним та реальним	22		10	12
Тема 6. Робота з партнером	22		10	12
Змістовний модуль IV. Постановочна частина				
Тема 7. Опрацювання музичного матеріалу та постановка номерів	42		20	22

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	разом	у тому числі		
		лекц	прак	сам. роб.
Тема 8. Репетиції - підготовка до показу.	34		16	18
Разом	120		56	64
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - екзамен				

VII семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	разом	у тому числі		
		лекц	прак	с.р.
Змістовний модуль V. Робота у групі				
Тема 9. Групові етюди	22		10	12
Тема 10. Вправи на синхронність	22		10	12
Змістовний модуль VI Постановочна частина				
Тема 11. Опрацювання музичного матеріалу та постановка номерів	42		20	22
Тема 12. Репетиції - підготовка до показу.	34		16	18
Разом	120		56	64
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - залік				

VIII семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	разом	у тому числі		
		лекц	прак	С.р.
Змістовний модуль VII. Пошук додаткових засобів виразності				
Тема 13. Вправи на стильову сценічну поведінку	22		10	12
Тема 14. Вправи на опрацювання комплексних засобів сценічної виразності	22		10	12
Змістовний модуль VIII Постановочна частина				
Тема 15. Опрацювання музичного матеріалу та постановка номерів	42		20	22
Тема 16. Репетиції - підготовка до показу.	34		16	18
Разом	120		56	64
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - екзамен				

6. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Робота здійснюється очно. Здобувачі отримують індивідуальні домашні завдання з урахуванням теми поставлених номерів для показу, обраної ролі та репертуару. Літературу для ознайомлення та відеоматеріал для перегляду викладач надає у електронному варіанті. Костюми та реквізит здобувачі організують самостійно. Для репетицій надається дзеркальний клас, для прогонів і показу - сцена (обладнана світло- і звуко-апаратурою), глядацька зала.

7. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Впродовж практичних занять здобувачі виконують наступні види вправ та завдань:

1. Комплекси загальнорозвиваючих і коригуючих вправ: на розвиток рухливості, на виправлення постави і ходи, на гнучкість і розтяжку;
2. Комплекси вправ на зняття затисків
3. Вправи на координацію та рівновагу
4. Вправи на поєднання дихання і руху
5. Організаційно-просторові вправи
6. Вправи на поєднання співу, хореографії та акторської майстерності
7. Різноманітні етюди
8. Робота з партнером та предметом
9. Вправи на засвоєння основ стильової поведінки
10. Постановка та репетиції концертних номерів

8. САМОСТІЙНА РОБОТА

До самостійної роботи здобувачів щодо вивчення дисципліни включаються наступні завдання:

1. Перегляд заданого відеоматеріалу та опрацювання рекомендованої літератури
2. Виконання заданих комплексів вправ
3. Опрацювання індивідуальних вправ
4. Опрацювання стильових рухів
5. Пошук ідей для концертних номерів з їх подальшим втіленням
6. Виконання комплексів вправ для підтримки та розвитку фізичної форми та витривалості
7. Опрацювання концертних номерів та робота над помилками.

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЗАЛІКУ, КОНТРОЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ АБО ЕКЗАМЕНУ

Денна форма навчання			
Поточний контроль			
Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання

Систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях			
1.1. Відвідування практичних занять, виконання індивідуальних завдань, вивчення та ступінь занурення у матеріал.	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних занять методом наочного нагляду	20
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Виконання завдань та опрацювання матеріалу, що виноситься на самостійну роботу.	-//-	Нагляд за виконанням відповідних вправ під час практичних занять, ІКР ¹ або відеозвіт, перевірка засвоєного матеріалу, тощо	20
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента)			
1.3. Вивчення та опрацювання концертних номерів, розвиток витривалості, робота над роллю, виправлення помилок.	-//-	Перевірка засвоєних вправ під час практичних занять або за допомогою відеозвіту.	20
Разом балів за поточний контроль			60
Підсумковий контроль залік/екзамен			40
Всього балів			100

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ (заліку)

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, демонструє високий рівень комплексної виконавської майстерності та фізичної підготовки. Був присутній на всіх заняттях, під час яких опрацьовував вправи, не має скутості під час виконання технічних елементів концертної програми; проявляє самостійність, активність, ініціативу і творчий підхід у навчанні.
- «добре» / «зараховано» В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє технічною базою, виказує достатній рівень комплексної виконавської майстерності, але допускає незначні помилки та невпевненість у виконанні програми. Був присутній на всіх заняттях, виконував завдання та СРС, проявляє творчий підхід у навчанні.
- «добре» / «зараховано» С - від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину вправ та концертної програми, виявляє знання і розуміння діяльності, але не є впевненим, допускає значні помилки. При цьому враховується наявність опрацьованих завдань, самостійної роботи, відвідування занять та достатня активність у навчанні;
- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх заняттях, володіє матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність (частково) виконаних завдань та самостійної роботи.
- «задовільно» / «зараховано» E - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх заняттях, володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює інтуїтивно, теоретичний матеріал не вивчен, здатний частково

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

демонструвати надбані навички, має частково виконані завдання до самостійної роботи.

- «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

- «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100 (10-12)	A	Відмінно	зараховано
82-89 (8-9)	B	Добре	
74-81(6-7)	C		
64-73 (5)	D	Задовільно	не зараховано
60-63 (4)	E		
35-59 (3)	FX	незадовільно	
1-34 (2)	F		

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- Бурназова В. В. Виконавська самостійність у системі формування професійної компетентності майбутніх фахівців музичного мистецтва. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. 361 с. С. 72-87.
- Гекалюк Л. Ю. Основи сценічного руху:навчально-методичний посібник для студентів мистецько-педагогічних спеціальностей. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016.
- Кашуба В. А. Биомеханика осанки. Київ : Олімпійська література, 2003.
- Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; ред кол.: В.Сидоренко (голова) та ін. Київ : Інтертехнологія, 2006.
- Опанасюк В. А. Пластичне виховання. Навчально-методичний посібник. Рівне : РДІК, 1997.
- Ужвенко Н. Я., Скрябина Н. С. Пантоміма у питаннях та відповідях. Київ, 2013.
- Узун Е. Ряду Поклитару. Свободный танец. Кишинёв : ElanPoligraf, 2012. 157 с.
- Melton J. Singing in Musical Theatre: The Training of Singers and Actors. New York: Allworth Press.2007.

Рекомендований список для перегляду

1. Що співають під дощем / Singin' in the rain (1952)	5. Кабаре / Cabaret (1972)
2. Вестсайдська історія / West Side Story (1961)	6. Мэрі Поппінс / Mary Poppins (1964)
3. Чарівник країни Оз/ The Wizard of Oz (1939)	7. Зірка народилась / A Star Is Born (1954)
4. Звуки музики / The Sound of Music (1965)	8. Моя чудова леді / My Fair Lady (1964)

9. Американець у Парижі / *An American in Paris* (1951)
10. Зустрінь мене у Сент-Луїс / *Meet Me in St. Louis* (1944)
11. Король та я / *The King and I* (1956)
12. Чикаго / *Chicago* (2002)
13. 42-га вулиця / *42nd Street* (1933)
14. Весь цей джаз / *All That Jazz* (1979)
15. Циліндр / *Top Hat* (1935)
16. Смільне дівчисько / *Funny Girl* (1968)
17. Театральний фургон / *The Band Wagon* (1953)
18. Янки Дудл Денді / *Yankee Doodle Dandy* (1942)
19. Звільнення у місто / *On the Town* (1949)
20. Бриолін / *Grease* (1978)
21. Сім наречених для сімох братів / *Seven Brides for Seven Brothers* (1954)
22. Красуня та Чудовисько / *Beauty and the Beast* (1991)
23. Хлопці та Ляльки / *Guys and Dolls* (1955)
24. Плавучий театр / *Show Boat* (1936)
25. Мулен Руж! / *Moulin Rouge!* (2001)
26. Хелло, Доллі! / *Hello, Dolly!* (1969)
27. Усі кажуть, що люблю тебе / *Everyone Says I Love You* (1996)
28. Привід опери / *The Phantom of the Opera*, (2004)
29. Найвеличніший шоумен / *The Greatest Showman*, 2017
30. Джентльмени обирають білявок / *Gentlemen Prefer Blondes*, (1953)
31. Бурлеск / *Burlesque*, (2010)
32. Мамма МІА! / *Mamma Mia!*, (2008)
33. Лак для волосся / *Hairspray*, (2007)
34. Нью-Йорк, Нью-Йорк! / *New York, New York* (1977)
35. Час свінгу / *Swing Time* (1936)
36. Шербурські парасольки / *Les Parapluies de Cherbourg* (1964)
37. Нотр-Дам де Парі / *Notre-Dame de Paris* (1998)
38. Джекилл и Хайд / *Jekyll & Hyde* (1997)
39. Такі, як ми / *The Likes of Us* (1965)
40. Ісус Христос — суперзірка / *Jesus Christ Superstar*; (1970)
41. Дживс / *Jeeves*; (1975)
42. Евіта / *Evita*; (1976)
43. Розкажи мені у Неділю / *Tell Me On a Sunday*; (1979)
44. Кішки / *Cats* (1981)
45. Пісня та танець / *Song & Dance*; (1982)
46. Зірковий експрес / *Starlight Express*; (1984)
47. Бульвар Сансет / *Sunset Boulevard*; (1993)