

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

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
« Комплексна сценічно-виконавська майстерність »

Галузь знань
Спеціальність
Назва освітньої програми
Рівень вищої освіти

02 «Культура і мистецтво»
025 «Музичне мистецтво»
Музичне мистецтво
перший (бакалаврський) рівень

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
Професор, Народний артист України, Делієв Георгій Вікторович	067-480-01-27	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.

Передумови для вивчення дисципліни - вивчення дисциплін: сценічний рух, сценічний спів, акторська майстерність, сучасна хореографія (основи класичної хореографії)

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.

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові) компетентності

СК1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності.

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

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.

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

ПРН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської діяльності.

ПРН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.

ПРН11. Застосовувати теоретичні знання та навички у творчій практичній діяльності.

3. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

1. Основи теорії акторської майстерності
2. Методи тренінгу та самостійної роботи з психофізичним апаратом для втілення художніх образів творів.
3. Прийомів акторської майстерності з метою використання виразних засобів в сценічній роботі
4. Етапів постановочного процесу

Уміння:

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 (денне відділення)			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
17	510	-	224	286	3,4	5-8	Вибіркова

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**V семестр**

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	всього	у тому числі		
		лекц	прак	сам. роб.
Змістовний модуль I. Введення				
Тема 1.Комплекс загальнорозвиваючих і коригуючих вправ. Етюдні наброски.	34		16	18
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.	22		10	12
Всього годин	120		56	64
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - залік				

VI семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	всього	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	26		12	14
Змістовний модуль IV. Постановочна частина				
Тема 7. Опрацювання музичного матеріалу та постановка номерів	38		18	20
Тема 8. Репетиції - підготовка до показу.	34		16	18
Всього годин	120		56	64
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - екзамен				

VII семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	усього	у тому числі		
		лекц	прак	сам. роб.
Змістовний модуль V. Робота у групі				
Тема 9. Групові етюди	24		10	14
Тема 10. Вправи на синхронність	29		12	17
Змістовний модуль VI Постановочна частина				
Тема 11. Опрацювання музичного матеріалу та постановка номерів	43		18	25
Тема 12. Репетиції - підготовка до показу.	39		16	23
Усього годин	135		56	79
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - контрольне заняття				

VIII семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	всього	у тому числі		
		лекц	прак	сам. роб.

Змістовний модуль VII. Пошук додаткових засобів виразності	24		10	14
Тема 13. Вправи на стильову сценічну поведінку				
Тема 14. Вправи на опрацювання комплексних засобів сценічної виразності	29		12	17
Змістовний модуль VIII Постановочна частина	43		18	25
Тема 15. Опрацювання музичного матеріалу та постановка номерів				
Тема 16. Репетиції - підготовка до показу.	39		16	23
Всього годин	135		56	79
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 організовують самостійно. Для репетицій необхідний великий клас, для прогонів і показу - сцена (обладнана світло- і звуко-апаратурою) і зал для глядачів. Для проведення занять необхідна змінна форма та взуття.

7. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Впродовж практичних занять здобувачі виконують наступні види вправ та завдань:

1. Комплекси загально розвиваючих і корегуючих 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. Рівноманітні 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 відео-матеріалу 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 ЗДОБУВАЧІВ 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 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	10
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота здобувача)			
1.3. Вивчення та опрацювання концертних номерів та робота над помилками	-//-	Перевірка засвоєних вправ під час практичних занять або за допомогою відеозвіту.	20
Разом балів за поточний контроль			50
Підсумковий контроль залік/екзамен			50
Всього балів			100

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ (заліку)

Рівень знань оцінюється:

- «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, викazuje достатній рівень комплексної виконавської

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

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 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	
60-63 (4)	E		
35-59 (3)	FX	незадовільно	не зараховано
1-34 (2)	F		

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Гекалюк Л.Ю.: Основи сценічного руху: навчально-методичний посібник для студентів мистецько-педагогічних спеціальностей. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016.
2. Элькис Г.Я. «О пластическом тренаже актёра» Київ.: Мистецтво, 1986
3. Дінейка К.В.: Рух, дихання, психофізичне тренування. Київ, 1984.
4. Опанасюк В.А.: Пластичне виховання – Навчально-методичний посібник. Рівне: РДІК, 1997

5. Топорков В.О.: Про техніку актора. Київ, 1961.
6. 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 Скребецько П. В., 2019. 361 с. С 72-87.
7. Василько В.С.: Фрагменти режисури. Київ: Мистецтво
8. Кашуба В.А. Биомеханика осанки. Київ: Олімпійська література, 2003.
9. Ужвенко Н.Я. Скрябина Н.С.: Пантоміма у питаннях та відповідях. Київ, 2013.
10. 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.
11. Melton J.: “*Singing in Musical Theatre: The Training of Singers and Actors*”. New York: Allworth Press. 2007
12. Livett Anne. Contemporary Dance. NY; Abbeville Press, 1988
13. Узун Е. Радуга Поклитару. Свободный танец. Кишинёв : ElanPoligraf, 2012. 157 с.

Рекомендований список для перегляду

1. Співаючи під дощем / <i>Singin' in the rain</i> (1952)	21. Сім наречених для сімох братів / <i>Seven Brides for Seven Brothers</i> (1954)
2. Вестсайдська історія / <i>West Side Story</i> (1961)	22. Красуня та Чудовисько / <i>Beauty and the Beast</i> (1991)
3. Чарівник країни Оз / <i>The Wizard of Oz</i> (1939)	23. Хлопці та Ляльки / <i>Guys and Dolls</i> (1955)
4. Звуки музики / <i>The Sound of Music</i> (1965)	24. Плавучий театр / <i>Show Boat</i> (1936)
5. Кабаре / <i>Cabaret</i> (1972)	25. Мулен Руж! / <i>Moulin Rouge!</i> (2001)
6. Мэрі Поппінс / <i>Mary Poppins</i> (1964)	26. Хелло, Доллі! / <i>Hello, Dolly!</i> (1969)
7. Зірка народилась / <i>A Star Is Born</i> (1954)	27. Усі кажуть, що люблю тебе / <i>Everyone Says I Love You</i> (1996)
8. Моя чудова леді / <i>My Fair Lady</i> (1964)	28. Привід опери / <i>The Phantom of the Opera</i> , (2004)
9. Американець у Парижі / <i>An American in Paris</i> (1951)	29. Найвеличніший шоумен / <i>The Greatest Showman</i> , 2017
10. Зустрінь мене у Сент-Луїс / <i>Meet Me in St. Louis</i> (1944)	30. Джентельмени обирають блондинок / <i>Gentlemen Prefer Blondes</i> , (1953)
11. Король та я / <i>The King and I</i> (1956)	31. Бурлеск / <i>Burlesque</i> , (2010)
12. Чикаго / <i>Chicago</i> (2002)	32. Мамма МІА! / <i>Mamma Mia!</i> , (2008)
13. 42-га вулиця / <i>42nd Street</i> (1933)	33. Лак для волосся / <i>Hairspray</i> , (2007)
14. Весь цей джаз / <i>All That Jazz</i> (1979)	34. Нью-Йорк, Нью-Йорк! / <i>New York, New York</i> (1977)
15. Циліндр / <i>Top Hat</i> (1935)	35. Час свінгу / <i>Swing Time</i> (1936)
16. Смішне дівчисько / <i>Funny Girl</i> (1968)	36. Шербурські парасольки / <i>Les Parapluies de Cherbourg</i> (1964)
17. Театральний фургон / <i>The Band Wagon</i> (1953)	37. Нотр-Дам де Пари / <i>Notre-Dame de Paris</i> (1998)
18. Янки Дудл Денді / <i>Yankee Doodle Dandy</i> (1942)	38. Джекилл и Хайд / <i>Jekyll & Hyde</i> (1997)
19. Звільнення у місто / <i>On the Town</i> (1949)	39. Такі, як ми / <i>The Likes of Us</i> (1965)
20. Бриолін / <i>Grease</i> (1978)	

- 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)