

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 05.09.2026 16:47:00
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Актерское мастерство

Специальность

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»

Специализация

«Искусство оперного пения»

Квалификация

Солист-вокалист. Преподаватель

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма – **5 лет**

Нальчик
2026

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины - всесторонняя подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Воспитание у студентов практических навыков жизненно правдивого поведения на сцене, умение целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах, формирование первоначальных навыков пластической ориентации в музыке, начальное развитие актерской техники.

Задачи дисциплины - освоение основных элементов, механизмов, содержательно-процессуальных актов профессионального образно-речевого мышления, как условия формирования вокально- сценического мастерства. Рассмотрение вопросов, связанных с исполнительским мастерством артистов музыкального театра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1 Дисциплины (модули). Обязательная часть

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессиональной компетенции:

- Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров оперетты и мюзикла (ПК-2)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- ведущие партии в музыкальных спектаклях для своего типа голоса;

Уметь:

- профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с партнерами в музыкальном спектакле.

Владеть:

- базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле;
- практическими навыками исполнения различных танцев и навыками сценической речи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		2
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		38		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Практическое занятие	Семинарские занятия	СРС	
	Основы психотехники артиста драматического театра и кино.					
1	Развитие актерского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра драматического театра и кино.		7		3	
2	Отработка элементов психотехники в учебных этюдах.		7		3	
3	Сценическое действие.		7		3	
	Мастерство актера					
4	Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение.		8		5	
5	Характер и характерность.		7		4	
6	Жанровые и стилистические особенности сценического существования		8		5	
7	Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках.		8		5	
	Работа над ролью					
8	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля.		9		5	
9	Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля.		9		5	Зачет
Всего по дисциплине – 108**			70		38*	

** В том числе контактная работа — 72 часа - лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

Первые практические занятия со студентами необходимо начинать с элементарного, но правильного рассаживания студентов по местам («каре») на сценической площадке. Это первая попытка создать комфортные условия для студента для его будущей адаптации к пока непривычным условиям. Нет смысла перечислять все те упражнения, которые приходится совершать студенту первого семестра обучения.

Элементы упражнений:

1. Прием и передача звукового (хлопок) сигнала от одного партнера другому с использованием оговоренного (заданного) темпо-ритма. Это есть первая попытка услышать, понять партнера, сработать с ним в унисон;
2. «Пишущая машинка» - упражнение, позволяющее концентрировать внимание каждого студента и курса в целом на «отбиваемой» поэтической строчке. Дело в том, что Алфавит разбрасывается на весь курс, включая знаки препинания. Каждый из студентов получает по две-три, а то и больше букв. Любим желаящим предлагается две поэтические строчки. Условия игры: буква «отбивается» одним хлопком, конец слова - двумя хлопками всего курса, а конец строки — общим вставанием;
3. Это упражнение великолепным образом развивает абстрактное мышление, память, ощущение локтя партнера, чувство ритма и, как ни странно, начинает влиять на эмоциональную подвижность студента и т.д. и т.п.
4. «Арифмометр». Играют 15 человек. Десяти учащимся раздаются цифры от 0 до 9; пяти - знаки (+, -, x, :, =). Педагог дает задание: «двенадцать плюс восемь равно» и хлопает. После небольшой паузы встают сначала десятки потом единицы, вслед - «плюс» делает хлопок, после хлопка встает цифра восемь, далее знак равенства делает два хлопка и вслед за ним встают цифры 2 потом 0. Чаще всего не все во время этого упражнения бывают внимательны, «знаки» забывают хлопнуть, «десятки» встают раньше «единиц» и т.д. Но со временем внимание собирается «в кучку», студенты становятся более собранными;

Студентам предлагается много упражнений на развитие памяти:

- запомнить расположение различных предметов на столе и восстановить их местоположение после их разброса по другим местам своими сокурсниками,
- запомнить верхнюю одежду, надетую на двух-трех однокурсниках, и после выхода из помещения через короткое время после сложных переодеваний и смен предметов одежды вернуть каждому его собственный предмет одежды.

Одним словом, необходимо все вернуть на место;

5. Упражнение на восстановление эмоциональной памяти. Например, курсу предлагается внезапно оказаться на северном полюсе и «ощутить» сильнейший холод. Никто из учеников, естественно, на нем не был, но любой в своей жизни испытывал мороз, стужу. Воспользовавшись воображением, эмоциональной памятью, студенты начинают воспроизводить элементарные физические действия, вызванные природными инстинктами и рефлексам. При глубоком проникновении в эмоциональную память некоторые студенты неподдельно начинают ощущать озноб. «Сахара» - из той же области;
6. Не последнюю роль занимает обучение студентов внимательному отношению к окружающей среде, людям, умению по внешнему виду: рукам, одежде, - определить профессию человека, его социальный статус.

7. В первом семестре процесс адаптации студента к сценической площадке имеет свое логическое продолжение. Для этого используются упражнения «пристройка - приспособление». На сцене (площадке) выстраивается произвольно какая-нибудь выгородка из любых сценических предметов (кубы, скамейки, столы, стулья) в любом разбросанном хаотичном состоянии. На столе у педагога находятся заранее приготовленные предметы любого предназначения: от предметов парфюмерии до слесарных инструментов, одним словом, не связанные между собой ни функционально, никак; все предметы — как бы случайные. Педагог предлагает студентам включить свою фантазию и воображение и увидеть в нагромождении случайных декораций какой-нибудь космический объект, пучину океана, крышу дома, интерьер квартиры и т.д. Все зависит от способностей ученика. Через некоторое время сначала к столу педагога, на котором находятся разнообразные предметы, приглашается один студент или студентка, которому по выбору предлагается взять один предмет. Сообразуясь со своей фантазией, ученик идет на площадку, входит в атмосферу, возникшую в его воображении, и пребывает в этой среде, работая с предметом, который он взял, по назначению. Следом приглашается партнер, который должен был понять замысел первого и, получив другой предмет, пойти на контакт с работающим на площадке студентом. Второй, то есть ведомый, должен органично пристроиться к партнеру, войти в его замысел, не навязывая своего, и применить (приспособить) уже свой предмет, сообразуясь с предметом первого (ведущего).
- Пример. Первый номер со стола взял маску аквалангистаныряльщика и «вплыл» в свой воображаемый подводный мир: маска явно вызвала определенные, яркие ассоциации. Второй номер не мог не разгадать замысел первого и ему ничего не оставалось со стола предмет, непременно логически связанный с маской, водным миром. Это могла быть сетка-авоська, она непременно понадобилась бы для поднятия, скажем, жемчужных раковин. Сложность заключалась лишь в том, что первому надо было понять, что к нему «подплывает» напарник.
- Подобного рода работа требует пластичности, взаимопонимания, слаженности в действиях, которые должны быть логичными, последовательными и целесообразными.
- Таким образом, целью подобной работы является взаимопонимание, которое должно возникнуть между студентами (пристройка) и работа с предметами, примененными по назначению (приспособление).
- Впервые ученики начинают создавать «свои предлагаемые обстоятельства» и органично в них существовать.
8. Следующим этапом в развитии у ученика памяти, внимания, сосредоточенности на том, что он делает, крайней скрупулезности и подробности действия (в данном случае физического) являются «упражнения на беспредметные действия». Началом служит объяснение конфликтности нашего существования с окружающим миром. Держим ли мы в руках книгу или иной другой предмет - мы находимся в состоянии конфликта с любым из них: по закону всемирного тяготения они стремятся к центру Земли, однако

мы мешаем им упасть вниз, то есть совершаем насилие. Привычное, часто повторяющееся насилие над предметом (конфликт) не привлекает ничего внимания, но стоит прервать конфликт - уронить книгу - и внимание окружающих, переключается на развязку. Следовательно, сам: конфликт, его разрешение являются предметом нашего рассмотрения и изучения, поскольку создают притягательную для всех сторон (исполнитель, зритель) среду. Статика как физическая категория малоинтересна и непривлекательна. Наша актерская задача - поиск движения, поиск конфликта и его препарирование. Студентам предлагается совершить ряд простейших физических действий с привычными для них предметами. Юноши могут заняться чем-то мужским: заточка ножей, забивание гвоздей; девушки могут вышивать, пришивать пуговицы и т.д. и т.п. Все эти простейшие действия ученики должны совершить на сценической площадке в нашем присутствии. Каждого из «работающих» я прошу обратить внимание на то «сопротивление», которое оказывает предмет: гвоздь почему-то не вбивается, гнется, молоток вдруг выскакивает из рук; нитка «не хочет» пролезать через ушко иголки, которая, в свою очередь, не попадает в отверстие пуговицы. При этом надо учитывать, что каждый предмет имеет свой вес, фактуру, размеры, он может быть мягким, шершавым, упругим и т.д. Студенту необходимо знать количество энергии, необходимое для выполнения своей несложной работы, месторасположение предметов на столе или на другом месте. Студент или студентка запоминают все параметры, о которых говорилось выше, и педагог просит, убрав все предметы из поля зрения, повторить все действия с той же энергетикой, последовательностью и целесообразностью. Если ученик был внимателен к совершаемым действиям, предметам, их местонахождению, если он не превысил, но и не преуменьшил затратное количество энергии при работе - на наших глазах произойдет первое маленькое Чудо: можно «увидеть» в руках студента несуществующие предметы, с которыми последний работает. Упражнения на беспредметные действия требуют серьезной каждодневной работы ученика. Принос на занятие все новых работ обязателен для всех. Первый семестр полностью посвящается индивидуальным: упражнениям на память физических действий: «вязальщица», «закрутка», «кладка кирпича», «завтрак», «оклейка обоев», - а также групповыми упражнениями на память физических действий: «швейная мастерская», «подготовка к праздничному ужину».

В каждом упражнении обязательно наличие конфликта внутри самой работы. Привнес конфликта извне на этом этапе нежелателен. Внутренний конфликт сосредотачивает внимание ученика на работе, мобилизует его психофизику на преодоление препятствия пока на доступном круге внимания. «Работа с дрелью» - сломалось сверло, «сушка белья» - порвалась веревка, «швейная: мастерская» - брак в процессе кройки (исправляется всей группой). Конфликт типа «влетел кирпич в окно» уводит в сторону от работы и потребует групповой реакцией на случившиеся, что неминуемо обернется

грубым наигрышем.

Параллельно с вышеназванными упражнениями продолжается работа над наблюдательностью, попыткой проникнуться в чужой внутренний мир, «пожить» в этом мире.

В этом смысле животные - благодатный материал для глубоких исследований. Понять и изучить повадки, характер того или иного животного, птицы, пресмыкающегося и т.д., на миг, на секунду стать таковым — прекрасная возможность отстраниться: от Себя. В этих работах допустим несложный контакт между двумя-тремя «животными» - не более. Не меньшую ценность в плане наблюдательности и проникновения в другой: мир дают работы: на «оживление предмета».

Более того, предмет не просто фиксируется, фотографически отображается - он на наших глазах проживает короткую, но яркую «жизнь»: «свеча», «лампочка», «газонокосилка», «высоковольтная линия», «стиральная машина», «бенгальский огонь» и даже «унитаз». Все это в конечном итоге приводит вполне логично и обоснованно к несложному сюжету. Итог всего сказанного выше: первый семестр (и учебный год в целом) направлен на адаптацию студента к сценической площадке. Все усилия студента и педагога сосредоточены на снятии психофизического зажима, подключении фантазии, воображения, на возбуждении эмоциональной памяти и ее подвижности. Наблюдение за человеком (как объектом будущего внимания и изучения), животным миром приучают студента выделять характерные, сугубо типические черты объекта исследования, его психологический, эмоциональный строй.

А вот попытка представить себе «внутреннюю жизнь» (сущность) любого Предмета усиливает воображение студента, дает ему возможность свою природу наделить качествами доселе неизвестными. Совершение логичных, последовательных и целесообразных физических действий на сценической площадке предполагает полный внутренний покой и органичное существование. Как раз к этому и ведут упражнения на память физических действий. Внимание к этим действиям, отсутствие пропусков в этом действии, в конечном счете, приводят к правде психофизического существования на сценической площадке. Все упражнения этого семестра (как и последующего) являют собой работу студента над Собой, что приводит в дальнейшем к работе над Ролью.

Работа второго семестра начинается с поиска и отбора необходимого количества отрывков, в которых каждому студенту будет предоставлена возможность раскрыть свои творческие качества, приобрести исполнительские навыки. «Погружение в мир идей и образов» того или иного автора воспитывает вкус к художественным достоинствам драматурга, писателя; любовь к содержанию, к теме, к сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю автора. На занятиях по мастерству актера студенты осваивают основы действенного анализа пьесы и роли, учатся естественно действовать в рамках предлагаемых обстоятельств, заданных автором. Проблемы словесного действия выходят на первый план. Действие студента от себя, от своего «я», по-прежнему остается главнейшей заботой

педагога, несмотря на большую и все увеличивающуюся заданность многих параметров актерского поведения. Впервые перед учениками ставится задача раскрыть идею произведения через сценическое действие. Практические занятия включают в себя работу над отрывками. Переход к авторскому тексту — это новый этап, связанный с овладением техникой словесного взаимодействия. Анализ сценического материала:

- событийный ряд, события, главное событие;
- сценическое действие: логика, последовательность;
- целесообразность;
- сквозное действие;
- природа конфликта;
- задача, сверхзадача;
- оправдание задач;
- выразительные средства в достижении целей;
- атмосфера;
- жанр;
- художественный образ;
 - внутренняя и внешняя характерность, перевоплощение;
 - природа ансамблевого творчества.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание практически-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в вокальном искусстве дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании дисциплины «основы актерского мастерства» представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию.

Задания являются конкретизацией практического материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Основы актерского мастерства» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- подготовку к контрольным работам;

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Критерии оценки:

Оценка «5» (отлично) - Студент обнаруживает знания, в полной степени, отвечающие предъявляемым к ответу требованиям. Уверенно демонстрирует приобретенные навыки и отвечает на все вопросы преподавателя, в том числе и дополнительные; обнаруживает знания, полученные при изучении не только учебной, но и монографической литературы, а также владеет специальной терминологией и профессиональной эрудицией. По форме ответ и выполнение творческого задания должен излагаться уверенно, логически стройно и грамотно, технически верно.

Оценка «4» (хорошо) - Студент обнаруживает знания, отвечающие предъявляемым к ответу требованиям, но отвечает не на все дополнительные вопросы преподавателя. По форме ответ и выполнение творческого задания должен излагаться уверенно, логически стройно и грамотно, технически верно.

Оценка «3» (удовлетворительно) - Студент обнаруживает знания, не в полной степени, отвечающие предъявляемым к ответу требованиям.

Оценка «2» (не удовлетворительно) выставляется за отсутствие знаний по данной дисциплине

Самостоятельная работа

При изучении практического курса нужно совмещать работу на занятиях с самостоятельным изучением учебного материала.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Станиславский К.С. Собр. Сочинений в 8 т. – М., 1969
2. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. – М., 1973
3. Чехов М.А. Литературное наследие в 2 т. – М., 1986
4. Кнебель М.О. Поэзия в педагогике ВТО. – М., 1976
5. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. – М., 1971
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1983
7. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения ВТО. – М., 1984
8. Ершов П. Технология актерского творчества ВТО. – М., 1959

9. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. – М., 1978
10. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма. Речи, беседа. – М., 1968
11. Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. – М., 1975
12. Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. – М., 1975
13. Захава Б.Е. Мастерство актера... - ГИТИС, 2007
14. Захава Б.Е. Искусство актера и режиссера с актером. – М., 1959
15. Горчаков Н.А. Станиславский К.С. О работе режиссера с актером. М., 1959
16. Вахтангов Е.Б. Записки, статьи, письма. – М., 1950
17. Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи. – М., 1950
18. Соснова М.Л. Искусство актера. – М., 2007
19. Мастерство режиссёра. – ГИТИС – М., 2007
20. Кузин А.С. Театральная педагогика: исторические и социально-психологические аспекты. – Ярославль, 2003
21. Кузин А.С. Утро в театральном ВУЗе. – Ярославль, 2003
22. Брудный Д.Л. Беседы о театре. – Л., 1983
23. Рыжова В. Путь к спектаклю. М., 1967

Дополнительная литература

1. Поламишев А. Событие – основа спектакля. – М., 1977
2. Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи. – М., 1959
3. Буров А.Г. Труд актера и педагог. – ГИТИС. – М., 2007
4. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – М., 1980
5. Маммеев И. Балкарский театр. – Нальчик, 2005
6. Анисимов В.И. Алгебра гармонии. – Екатеринбург, 2007
7. Якубовский А. Профессия: театральный критик. – М., 2008
8. Почикаева Н.М. Искусство речи. – М.-Ростов-на-Дону, 2005
9. Хрестоматия по истории зарубежного театра.
10. Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды. – М., 2005

Интернет-ресурсы

<http://imslp.org/>
<http://classic-online.ru/>
<http://intoclassics.net/>
<http://www.aveclassics.net/>
<http://classic.chubrik.ru/>
<http://classic-music.ws/>
<http://notes.tarakanov.net/>
<http://www.notomania.ru/>
<http://roisman.narod.ru/>
<http://www.free-scores.com/>
<http://henseltlibrary.wordpress.com/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий: театральными классами (208 ауд. института, малый зал колледжа искусств), гримировальными комнатами, танцевальными залами, помещениями для самостоятельной работы студентов, видеотекой, фонотекой, раздевалками и душевыми комнатами.

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по смежным

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация «Искусство оперного пения».

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 июня 2026 года, протокол №10

Заведующий кафедрой

Балкарова Т.Б.

Разработчик:

Балкарова Т.Б.

Эксперт: доцент

Мирзоев С.Х.