

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА»
(ГБОУ ВО РК «КУКИиТ»)**

**ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Кафедра театрального искусства**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.26 МАСТЕРСТВО АКТЕРА

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль Эстрадно-джазовое пение

Квалификация Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель.

Форма обучения
очная, заочная

Нормативный срок освоения
Основной профессиональной образовательной программы 4/5 года

Симферополь, 2026

Рабочая программа дисциплины Б1.О.26 Мастерство актера для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады.

Программа составлена в соответствии с Основной профессиональной образовательной программой, утвержденной Ученым советом ГБОУ ВО РК «КУКИиТ» протокол от 20.01.2026 № 1, разработанной на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017г. № 563.

Рабочая программа дисциплины разработана:
Кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры театрального искусства _____ /М.Ю. Сапрыкина/

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры театрального искусства протокол от 25.12.2025 № 6

Заведующий кафедрой _____ /М.Ю. Сапрыкина/
Представители работодателя:

Государственное автономное учреждение
культуры Республики Крым
«Крымская государственная филармония» _____ /А.В. Приказюк/
М.П.

Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальная
школа №5» муниципального образования
городской округ Симферополь _____ /И.А. Резвова/
М.П.

1. Цели и задачи дисциплины Б1.О.26 Мастерство актера

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся-вокалистов артистических навыков, психофизической свободы и исполнительской воли, необходимых для создания целостного сценического образа в эстрадно-джазовом пении

Задачи дисциплины:

подготовить обучающихся к самостоятельной работе по анализу и воплощению литературного и музыкального текста песенного материала;

сформировать у обучающихся навыки создания сценического образа (роли) и его существования в условиях концертного номера;

приобщить к процессу интеграции актерских навыков в ходе живого исполнения, работы с микрофоном, публикой и партнерами;

дать представление о базовых элементах актерской техники (внимание, воображение, общение, действие).

Общая трудоёмкость дисциплины для очной и заочной форм обучения составляет - 252 часа, 7 з.е.

Для очной формы обучения аудиторные занятия - 96 часов, самостоятельная работа - 120 часов, контроль – 36 часов.

Для заочной формы обучения аудиторные занятия - 18 часов, самостоятельная работа - 221 час, контроль - 13 часов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Шифр и содержание компетенции	Индекс индикатора компетенции	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (индикатора компетенции)	знать	уметь	владеть
ПК-1 Способен демонстрировать артистизм и проявлять исполнительскую волю в процессе музыкально-исполнительской деятельности	ПК-1.1 Знает основные методы формирования и развития исполнительской воли и артистизма; основные принципы работы над исполнительским репертуаром различных жанров и	Раздел 1 – Раздел 9	сущность и компоненты артистизма в музыкальном исполнительстве (образность, харизма, сценическое обаяние, коммуникация; понятие «исполнительская воля», ее роль и методы развития (концентрация, эмоциональная		

	стилей		устойчивость, целеустремленность)		
	ПК-1.2 Умеет в процессе подготовки к публичному выступлению проявлять сформированную исполнительскую позицию, основанную на понимании стилевых, жанровых, композиционных особенностей произведений	Раздел 1 – Раздел 9		создавать целостный художественный образ и убедительно воплощать его в исполнении; проявлять волевые качества для стабильной реализации творческого замысла в условиях сцены.	
	ПК-1.3 Владеет навыками концертно-исполнительской деятельности, эстрадно-джазовым репертуаром	Раздел 1 – Раздел 9			навыками волевой саморегуляции и артистического поведения в процессе музыкально-исполнительской деятельности

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Код УД ОПОП	Учебный блок
Б1	Дисциплины (модули)
Б1.О	Обязательная часть
Б1.О.26	Мастерство актера

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Для очной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (Ауд) (всего)	96				32	32	32		
в том числе									
Лекции (Л)*									
Семинарские занятия (С)*									
Практические занятия (ПР)*	96				32	32	32		
Индивидуальные занятия (Инд)*									
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) (всего)	120				40	40	40		
Промежуточная аттестация									
Зачет (Зач)*	+				+				
Зачет с оценкой (ЗачО)*	+								
Экзамен (Экз)*	36						36		
Курсовая работа/ проект (КР/КП)*									
Общая трудоемкость	7 з.е.	252			72	72	108		

Для очно-заочной формы обучения

Учебным планом не предусмотрено

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аудиторные занятия (Ауд) (всего)										
в том числе										
Лекции (Л)*										
Семинарские занятия (С)*										
Практические занятия (ПР)*										
Индивидуальные занятия (Инд)*										
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) (всего)										
Промежуточная аттестация										
Зачет (Зач)*										
Зачет с оценкой (ЗачО)*										
Экзамен (Экз)*										
Курсовая работа/ проект (КР/КП)*										
Общая трудоемкость	3.е.									

Для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (Ауд) (всего)	18				6	6	6				
в том числе											
Лекции (Л)*											
Семинарские занятия (С)*											
Практические занятия (ПР)*	18				6	6	6				

Индивидуальные занятия (Инд)*								
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) (всего)	221			66	98	57		
Промежуточная аттестация								
Зачет (Зач)*	4				4			
Зачет с оценкой (ЗачО)*								
Экзамен (Экз)*	9					9		
Курсовая работа/ проект (КР/КП)*								
Общая трудоемкость	7 з.е.	252			72	108	72	

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5.1 Содержание разделов дисциплины, структурированное по темам

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание дисциплины по темам
1.	Раздел 1. Основы психофизического тренинга артиста	Тема 1.1. Органика на сцене. Снятие мышечных и психологических зажимов. Упражнения на расслабление и концентрацию. Тема 1.2. Развитие внимания и воображения. «Здесь и сейчас». Работа с предлагаемыми обстоятельствами в условиях песни.
2.	Раздел 2. Элементы сценического действия	Тема 2.1. Действие – основа сценического искусства. Простые физические действия. Действие «здесь, сегодня, сейчас». Тема 2.2. Взаимодействие с партнером. «Давать и принимать» энергию. Диалог в дuetном пении и с аккомпаниатором.
3.	Раздел 3. Работа с текстом песни.	Тема 3.1. Словесное действие. Логика и интонация речи в пении. Проработка смысловых акцентов. Тема 3.2. Создание внутреннего монолога и подтекста в песне. Отличие текста от содержания.
4.	Раздел 4. Персонаж и образ в эстрадной песне.	Тема 4.1. «Я» в образе и образ в «Я». Лирический герой, рассказчик, персонаж. Дистанция между исполнителем и ролью. Тема 4.2. Характерность. Жест, мимика, пластика как выразители внутреннего мира персонажа.
5.	Раздел 5. Пространство сцены и работа с	Тема 5.1. Мизансцена. Композиция номера. Работа с микрофоном как с партнером и предметом. Тема 5.2. Коммуникация с аудиторией. Удержание внимания зала. «Четвертая стена» и ее разрушение в

	публикой.	эстрадном жанре.
6.	Раздел 6. Драматургия песенного номера.	Тема 6.1. Сквозное действие и сверхзадача номера. Кульминация и развязка в рамках 3-4 минут. Тема 6.2. Темпо-ритм. Управление энергетикой номера: нарастание, спад, пауза.
7.	Раздел 7. Импровизация как актерский навык.	Тема 7.1. Импровизация в общении с залом (разговорные вставки, реакции). Тема 7.2. Невербальная и пластическая импровизация в рамках заданного образа и ритма.
8.	Раздел 8. Специфика жанров: от джаза до мюзикла.	Тема 8.1. Актерские особенности исполнения джазовых стандартов (jazz swing, blues, ballad). Тема 8.2. Подход к работе над песней из мюзикла, рок-оперы, поп-композицией.
9.	Раздел 9. От студии к сцене: практикум.	Тема 9.1. Репетиционный процесс: от разбора к воплощению. Критический анализ своих и чужих выступлений. Тема 9.2. Психологическая подготовка к концерту и конкурсу. Анализ успешного выступления. Техники «проживания» номера.

5.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов, видов учебных занятий и форм проведения

5.2.1. Для очной формы обучения

4 семестр

Наименование раздела	Наименование тем лекций, тем занятий семинарского типа, тем самостоятельной работы	Индикаторы компетенций	Контактная работа						СРО/акад. часы	Форма контроля СРО		
			Занятия лекционного типа/акад. часы	Занятия семинарского типа (акад.часы) и форма проведения								
				Семинарские занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия						
Раздел 1. Основы психофизического тренинга артиста	Тема 1.1. Органика на сцене. Снятие мышечных и психологических зажимов. Упражнения на расслабление и концентрацию.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 1-3		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.		
	Тема 1.2. Развитие внимания и воображения. «Здесь и сейчас». Работа с предлагаемыми обстоятельствами в условиях песни.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 4-6		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.		
	Контрольная точка 1					Практическая демонстрация навыков				Подготовка к контролю		

Раздел 2. Элементы сценического действия	Тема 2.1. Действие – основа сценического искусства. Простые физические действия. Действие «здесь, сегодня, сейчас».	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 7-9		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 2.2. Взаимодействие с партнером. «Давать и принимать» энергию. Диалог в дуэтном пении и с аккомпаниатором.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 10-12		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
Раздел 3. Работа с текстом песни.	Тема 3.1. Словесное действие. Логика и интонация речи в пении. Проработка смысловых акцентов.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	4	Практические занятия № 13-14		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 3.2. Создание внутреннего монолога и подтекста в песне. Отличие текста от содержания.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	4	Практические занятия № 15-16		Не предусмотрены учебным планом	10	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к промежуточной аттестации
	Контрольная точка 2					Практическая работа с письменной экспликацией и сценическим показом				Подготовка к контролю
										<i>Проведение групповой</i>

							<i>консультации</i>
ИТОГО	72			32		40	<i>Подготовка к промежуточной аттестации</i>
Промежуточная аттестация – зачет							

5 семестр

Наименование раздела	Наименование тем лекций, тем занятий семинарского типа, тем самостоятельной работы	Показатели компетенций	Контактная работа						СРО/акад. часы	Форма контроля СРО
			Занятия лекционного типа/акад. часы	Занятия семинарского типа (акад.часы) и форма проведения						
				Семинарские занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия				
Раздел 4. Персонаж и образ в эстрадной песне.	Тема 4.1. «Я» в образе и образ в «Я». Лирический герой, рассказчик, персонаж. Дистанция между исполнителем и ролью.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	4	Практические занятия № 1-2		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 4.2. Характерность. Жест, мимика, пластика как выразители внутреннего мира персонажа.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	4	Практические занятия № 3-4		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Контрольная точка 1					Творческий проект				Подготовка к контролю

Раздел 5. Пространство сцены и работа с публикой.	Тема 5.1. Мизансцена. Композиция номера. Работа с микрофоном как с партнером и предметом.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 5-7		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 5.2. Коммуникация с аудиторией. Удержание внимания зала. «Четвертая стена» и ее разрушение в эстрадном жанре.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 8-10		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
Раздел 6. Драматургия песенного номера.	Тема 6.1. Сквозное действие и сверхзадача номера. Кульминация и развязка в рамках 3-4 минут.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 11-13		Не предусмотрены учебным планом	8	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 6.2. Темпо-ритм. Управление энергетикой номера: нарастание, спад, пауза.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 14-16		Не предусмотрены учебным планом	8	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к контролю.
	Контрольная точка 2					Творческий проект с фокусом на режиссуру и композицию				
ИТОГО	72				32				40	

6 семестр

Наименование раздела	Наименование тем лекций, тем занятий семинарского типа, тем самостоятельной работы	Индикаторы компетенций	Контактная работа							СРО/акад. часы	Форма контроля СРО
			Занятия лекционного типа/акад. часы	Занятия семинарского типа (акад.часы) и форма проведения							
				Семинарские занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия					
Раздел 7. Импровизация как актерский навык.	Тема 7.1. Импровизация в общении с залом (разговорные вставки, реакции). образа и ритма.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 1-3		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.	
	Тема 7.2. Невербальная и пластическая импровизация в рамках заданного образа и ритма.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	6	Практические занятия № 4-6		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.	
	Контрольная точка 1					Практическая импровизация				Подготовка к контролю	
Раздел 8. Специфика жанров: от джаза до мюзикла.	Тема 8.1. Актерские особенности исполнения джазовых стандартов (jazz swing, blues, ballad).	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	4	Практические занятия № 7-8		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.	
	Тема 8.2. Подход к работе над песней из мюзикла, рок-оперы, поп-композицией.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	4	Практические занятия № 9-10		Не предусмотрены учебным планом	6	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС.	

											Подготовка к практическим занятиям.
Раздел 9. От студии к сцене: практикум.	Тема 9.1. Репетиционный процесс: от разбора к воплощению. Критический анализ своих и чужих выступлений.	ПК-1	Не предусмо трены учебным планом	Не предусмотре ны учебным планом	6	Практические занятия № 11- 13		Не предусмотрен ы учебным планом	8	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.	
	Тема 9.2. Психологическая подготовка к концерту и конкурсу. Анализ успешного выступления. Техники «проживания» номера.	ПК-1	Не предусмо трены учебным планом	Не предусмотре ны учебным планом	6	Практические занятия № 14-16		Не предусмотрен ы учебным планом	8	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к промежуточной аттестации	
	Контрольная точка 2					Комбинированное практико- аналитическое задание				Подготовка к контролю	
										<i>Проведение групповой консультации</i>	
										<i>Подготовка к промежуточной аттестации</i>	
ИТОГО	108				32				40	36	
Промежуточная аттестация – экзамен											

5.2.2. Для очно-заочной формы обучения (Не предусмотрено учебным планом)

5.2.3. Для заочной формы обучения

5 семестр

Наименование раздела	Наименование тем лекций, тем занятий семинарского типа, тем самостоятельной работы	Индикаторы компетенций	Контактная работа						СРО/акад. часы	Форма контроля СРО
			Занятия лекционного типа/акад. часы	Занятия семинарского типа (акад.часы) и форма проведения						
				Семинарские занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия				
Раздел 1. Основы психофизического тренинга артиста	Тема 1.1. Органика на сцене. Снятие мышечных и психологических зажимов. Упражнения на расслабление и концентрацию.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	2	Практическое занятие № 1		Не предусмотрены учебным планом	10	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 1.2. Развитие внимания и воображения. «Здесь и сейчас». Работа с предлагаемыми обстоятельствами в условиях песни.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом				Не предусмотрены учебным планом	10	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Контрольная точка 1					Практическая демонстрация навыков				Подготовка к контролю

Раздел 2. Элементы сценического действия	Тема 2.1. Действие – основа сценического искусства. Простые физические действия. Действие «здесь, сегодня, сейчас».	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	2	Практическое занятие № 2		Не предусмотрены учебным планом	10	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 2.2. Взаимодействие с партнером. «Давать и принимать» энергию. Диалог в дуэтном пении и с аккомпаниатором.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом				Не предусмотрены учебным планом	12	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
Раздел 3. Работа с текстом песни.	Тема 3.1. Словесное действие. Логика и интонация речи в пении. Проработка смысловых акцентов.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом	2	Практическое занятие № 3		Не предусмотрены учебным планом	12	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 3.2. Создание внутреннего монолога и подтекста в песне. Отличие текста от содержания.	ПК-1	Не предусмотрены учебным планом	Не предусмотрены учебным планом				Не предусмотрены учебным планом	12	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к контролю.
	Контрольная точка 2					Практическая работа с письменной экспликацией и сценическим показом				
ИТОГО	72					6			66	

6 семестр

Наименование раздела	Наименование тем лекций, тем занятий семинарского типа, тем самостоятельной работы	Индикаторы компетенций	Контактная работа						СРО/акад. часы	Форма контроля СРО		
			Занятия лекционного типа/акад. часы	Занятия семинарского типа (акад.часы) и форма проведения			Семинарские занятия	Практические занятия				
				Семинарские занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия						
Раздел 4. Персонаж и образ в эстрадной песне.	Тема 4.1. «Я» в образе и образ в «Я». Лирический герой, рассказчик, персонаж. Дистанция между исполнителем и ролью.	ПК-1		Не предусмотрены учебным планом	2	Практическое занятие № 1	Не предусмотрены учебным планом		16	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.		
	Тема 4.2. Характерность. Жест, мимика, пластика как выразители внутреннего мира персонажа.	ПК-1		Не предусмотрены учебным планом			Не предусмотрены учебным планом		16	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.		
	Контрольная точка 1					Творческий проект				Подготовка к контролю		
Раздел 5. Пространство сцены и работа с публикой.	Тема 5.1. Мизансцена. Композиция номера. Работа с микрофоном как с партнером и предметом.	ПК-1		Не предусмотрены учебным планом	2	Практическое занятие № 2	Не предусмотрены учебным планом		16	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.		
	Тема 5.2. Коммуникация с аудиторией. Удержание внимания зала. «Четвертая стена» и ее разрушение в эстрадном жанре.	ПК-1		Не предусмотрены учебным планом			Не предусмотрены учебным планом		16	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.		

7 семестр

Наименование раздела	Наименование тем лекций, тем занятий семинарского типа, тем самостоятельной работы	Индикаторы компетенций	Контактная работа			СРО/акад. часы	Форма контроля СРО	
			Занятия лекционного типа/акад. часы	Занятия семинарского типа (акад.часы) и форма проведения				
				Семинарские занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия		

Раздел 7. Импровизация как актерский навык.	Тема 7.1. Импровизация в общении с залом (разговорные вставки, реакции). образа и ритма.	ПК-1			Не предусмотрены учебным планом	2	Практическое занятие № 1		Не предусмотрены учебным планом	10	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 7.2. Невербальная и пластическая импровизация в рамках заданного образа и ритма.	ПК-1			Не предусмотрены учебным планом				Не предусмотрены учебным планом	10	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Контрольная точка 1						Практическая импровизация				Подготовка к контролю
Раздел 8. Специфика жанров: от джаза до музикла.	Тема 8.1. Актерские особенности исполнения джазовых стандартов (jazz swing, blues, ballad).	ПК-1			Не предусмотрены учебным планом	2	Практическое занятие № 2		Не предусмотрены учебным планом	9	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.
	Тема 8.2. Подход к работе над песней из мюзикла, рок-оперы, поп-композицией.	ПК-1			Не предусмотрены учебным планом				Не предусмотрены учебным планом	9	Аналитическая обработка материалов лекций, учебников, литературы по теме. Работа в ЭБС. Подготовка к практическим занятиям.

6. Примеры оценочных средств текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Оценка знаний обучающихся по ОФО осуществляется в баллах в комплексной форме с учётом:

- оценки по итогам текущей аттестации (работа на занятиях семинарского типа и выполнение заданий в рамках «контрольных точек» (от 40 до 60 баллов);
- оценки уровня сформированности компетенций в ходе промежуточной аттестации (от 20 до 40 баллов).

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам отчетности

№	Виды отчётности	Баллы
1	Работа на практических занятиях	30-40
2	Выполнение заданий в рамках «контрольных точек»	10-20
4	Результаты промежуточной аттестации	20-40
5	Итого	60-100

Контрольно-оценочные мероприятия (экзамен, зачет с оценкой, зачет) проводятся по 40 балльной шкале. Минимальная сумма баллов – 10, максимальная – 40.

Минимальная сумма баллов по итогам текущей аттестации – 40, максимальная – 60 баллов.

На основе окончательно полученных баллов успеваемость обучающихся в семестре определяется следующими оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и на основании выставляется итоговая оценка.

При этом действует следующая итоговая шкала:

- менее 60 баллов – не зачтено (оценка «неудовлетворительно»);
- от 60 до 73 баллов – зачтено (оценка «удовлетворительно»);
- от 74 до 89 баллов – зачтено (оценка «хорошо»);
- от 90 до 100 баллов – зачтено (оценка «отлично»).

6.1. Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций в рамках текущей аттестации

Порядок, критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттестации определяется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры а Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма».

6.1.1. Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных форм текущего контроля

4 семестр ОФО

Практические занятия № 1-3

Тема: Органика на сцене. Снятие мышечных и психологических зажимов.

Упражнения на расслабление и концентрацию.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 1:

Тема: Органика на сцене. Снятие мышечных и психологических зажимов. Упражнения на расслабление и концентрацию.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Осознать и снять основные мышечные и психологические зажимы, мешающие свободному творческому выражению; развить базовые навыки мышечного контроля, концентрации внимания и ощущения «здесь и сейчас».

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Организационный момент (2 мин): Построение, приветствие, настрой на работу.

Мотивационная беседа (8 мин):

Объяснение понятия «органика»: Это естественность и правдивость поведения на сцене, когда тело и психика свободны от лишнего напряжения и подчиняются творческой задаче, а не страху.

Что такое «зажим»? Это хроническое, неосознанное напряжение мышц (чаще всего: челюсть, шея, плечи, диафрагма, кисти, поясница), которое напрямую связано с психологическим состоянием (волнение, страх оценки, излишний контроль). Зажим блокирует дыхание, голос, пластику, эмоции.

Принцип работы: Мы не боремся с зажимом силой (это создает новое напряжение), а учимся его **осознавать, принимать и отпускать** через внимание и образное мышление.

Девиз занятия: «Осознать — принять — отпустить».

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70 минут)

БЛОК А: ОСОЗНАНИЕ И «КАРТА ТЕЛА» (15 минут)

Цель: Научиться сканировать свое тело и находить очаги напряжения.

«Сканер» (стоя, 5 мин):

Студенты стоят, ноги на ширине плеч, глаза закрыты.

Преподаватель ведет голосовую инструкцию: «Мысленно направьте луч внимания на стопы... Ощутите контакт с полом... Есть ли напряжение в пальцах ног? Переместите внимание на лодыжки... икры... колени...» — и так до макушки головы.

Задача: Не менять позу, а просто наблюдать. Отметить про себя 2-3 самых «зажатых» участка.

«Марионетка/Тряпичная кукла» (7 мин):

Фаза 1 (Натяжение): Студенты представляют, что их тело, как у марионетки, подвешено на ниточках за макушку, кисти, колени. Медленно «натягивая» эти ниточки, они вытягиваются в струну, ощущая напряжение во всем теле.

Фаза 2 (Сброс): Преподаватель командует: «Нитки обрезаны!». Тело полностью обмякает, студент падает в наклон, как тряпичная кукла, позволяя голове, рукам, корпусу свободно повиснуть. Делаем несколько глубоких вдохов-выдохов в этом положении.

Фаза 3 (Медленное выстраивание): Очень медленно, позвонок за позвонком, начать «нанизывать» позвоночник, выпрямляясь. Последней поднимается голова. Сравнить ощущения «до» и «после».

БЛОК Б: СНЯТИЕ МЫШЕЧНЫХ ЗАЖИМОВ (25 минут)

Цель: Через парадоксальное напряжение достичь глубокого расслабления.

Метод «Напрячь-Расслабить» (по Джекобсону, 15 мин): Работа лежа на спине.

Студенты ложатся на коврики или просто на пол.

Преподаватель последовательно дает команды для разных групп мышц:

Руки: Сжать кулаки так сильно, как только можно (удерживать 5-7 секунд). Резко отпустить, наблюдать за волной расслабления и тепла.

Плечи и шея: Втянуть голову в плечи, как черепаха (напрячь). Отпустить.

Лицо: Скрестить глаза, наморщить нос, оскалить зубы (grimаса ужаса). Расслабить.

Грудь и пресс: Сделать глубокий вдох и задержать дыхание, напрягая грудную клетку и живот.

Медленно выдохнуть со звуком «хаха».

Ноги: Натянуть носки на себя, напрячь все мышцы ног. Расслабить.

Важно: Акцентировать внимание на **контрасте** между напряжением и последующим глубоким расслаблением.

«Звуковая разрядка» (стоя, 10 мин):

Студенты стоят в устойчивой позе. Работа со звуком для снятия зажимов в горле, челюсти, диафрагме.

Упражнения:

«Ленивый зевок»: Широко открыть рот, зевнуть с громким звуком, массируя суставы челюсти.

«Стон»: На выдохе издать долгий, низкий стон «мммм», ощущая вибрацию в груди.

«Психический крик»: Широко открыть рот и глаза, напрячь все лицо, как для крика, но **беззвучно** вытолкнуть воздух. Это снимает психологический блок на выражение сильных эмоций.

БЛОК В: КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ И «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (30 минут)

Цель: Научить фокусировать рассеянное внимание, вернуть себя в настоящее.

«Пустое кресло» / Работа с партнером-«зеркалом» (10 мин):

Вариант А (индивидуальный): Студент садится напротив пустого стула. Его задача — просто смотреть на стул, не отвлекаясь. Мысли будут приходить — нужно мягко возвращать фокус на предмет. Цель — удержать внимание 2-3 минуты.

Вариант Б (парный): Студенты в парах сидят/стоят друг напротив друга. Один — «оригинал», второй — его «зеркало». Задача «зеркала» — максимально точно, с небольшой задержкой, повторять микродвижения партнера (моргание, смещение взгляда, легкая улыбка). Затем поменяться. Это требует полной концентрации на партнере.

«Осознанное действие с воображаемым предметом» (15 мин): Классическое упражнение на органичность.

Преподаватель дает задание выполнить простое физическое действие с **максимальной достоверностью и сосредоточенностью**, как будто в руках реальный предмет.

Примеры: Налить и выпить стакан воды; развернуть конфету; зажечь и задуть свечу; завязать шнурок.

Критерии качества: Логичность, последовательность, внимание к деталям (вес, объем, температура предмета), отсутствие лишних, суетливых движений. Действие должно занять не менее 1-2 минут.

Обсуждение: Что было сложнее всего? Где внимание «уплывало»?

«Якорение» (5 мин): Фиксация состояния.

Студенты находят удобную позу стоя или сидя.

Задача: найти в теле точку максимального комфорта и расслабленности (например, тепло в ладонях, тяжесть в ступнях).

Соединить это физическое ощущение с простой позитивной мыслью-формулой: «Я здесь. Я в безопасности. Я готов творить».

Это состояние — их **«якорь»**, в которое можно будет возвращаться перед выходом на сцену.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Рефлексия в кругу (7 мин):

Студенты садятся в круг.

Вопросы для обсуждения:

Какое открытие вы сегодня сделали о своем теле?

В какой момент вам было сложнее всего сохранять концентрацию?

Какое упражнение дало самое заметное ощущение освобождения?

Как вы думаете, как это состояние может помочь вам в исполнении песни?

Домашнее задание (3 мин):

Ежедневный мини-ритуал (5 минут утром или вечером):

Сканирование тела («Сканер»).

Упражнение «Напрячь-Расслабить» для плеч и лица.

«Якорение» с дыханием.

Подготовить простое физическое действие (как на занятии) для показа в начале следующего урока.

Завершение занятия: Совместный глубокий вдох и выдох. Благодарность за работу.

Содержание практического занятия 2:

Тема: Органика на сцене. От ощущения — к действию. Движение и дыхание как основа свободы.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Перенести навык расслабления и осознанности в движение и дыхание; научиться совершать простые действия в состоянии «открытого внимания»; начать работу со сценическим пространством.

Логика после занятия №1: Если первое занятие было про **статику и внутреннее сканирование**, то второе — про **динамику и связь с внешним миром**.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА» (15 мин)

Повторение «Домашнего мини-ритуала» (5 мин): Все вместе выполняем последовательность: сканирование -> напряжение-расслабление плеч/лица -> «якорение». Напоминаем принцип.

Показ домашних заданий (10 мин): Несколько студентов по желанию показывают подготовленные **простые физические действия** (налить воду, завязать шнурок). Группа и преподаватель дают обратную связь: где была полная достоверность и концентрация, а где внимание «купало». Акцент на **качестве внимания**, а не на артистизме.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ДЫ«распускается» голова-бутон.

* **Цель:** Прочувствовать движение каждого сустава, связь между расслаблением и движением.

«Походка с центром» (20 мин):

Часть 1. Поиск центра: Студенты ходят по залу в обычном темпе. По команде преподавателя они мысленно перемещают свой **центр тяжести** в разные части тела и продолжают ходить: «центр в груди» (ходит горделиво), «в животе» (тяжелая, уверенная походка), «в коленях» (суетливая, дробная), «в макушке» (невесомая, оторванная).

Часть 2. Осознанный шаг: Теперь задача — ходить с ощущением, что центр находится в его естественном месте (в области таза), но при этом **каждый шаг осознан**: ощутить, как отрывается пятка, как перекатывается стопа, как вес переносится. Идти медленно, «как по луне». Это медитативное упражнение на тотальный контроль и расслабление одновременно.

БЛОК Б: СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ — ОСНОВА ГОЛОСА И СОСТОЯНИЯ (25 мин)

«Дыхание шариком» (10 мин):

* Лежа на спине, положить одну руку на живот, другую на грудь.

* Представить, что в животе — мягкий резиновый шарик. На вдохе он плавно надувается (жид поднимается), на выдохе — так же плавно сдувается. Грудная клетка почти не двигается. Это диафрагмальное дыхание — основа для вокала и снятия паники.

* Усложнение: на выдохе издавать долгий, ровный звук «cccccc» или «шшшшш», ощущая опору на живот.

«Дыхание по квадрату» для концентрации (10 мин):

Стоя или сидя. Визуализировать перед собой квадрат.

Вдох (4 сек) — ведем взглядом по верхней границе квадрата слева направо.

Задержка (4 сек) — ведем взгляд по правой границе сверху вниз.

Выдох (4 сек) — ведем взгляд по нижней границе справа налево.

Пауза (4 сек) — ведем взгляд по левой границе снизу вверх.

Цель: Синхронизировать дыхание, внимание и воображение. Идеальный инструмент для мгновенного успокоения за кулисами.

«Звуковая волна» (5 мин):

Стоя в кругу, студенты делают глубокий вдох животом.

На выдохе группа издает долгий общий звук «Аааа», начиная с пиано и постепенно нарашивая громкость до форте, а затем снова сходя на пиано, как одна большая звуковая волна.

Цель: Почувствовать дыхание и звук как коллективную, поддерживающую энергию. Снять зажимы на громкий, свободный звук.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ДЕЙСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ (10 мин)

Этюд «Первое знакомство с комнатой» (7 мин):

* Задание: Войдите в пространство зала (или его часть), как будто вы здесь впервые. Ваша задача — не играть удивление, а **по-настоящему, медленно и внимательно** его изучить: прикоснуться к стене, рассмотреть предмет, ощутить свет, прислушаться к звукам. Все действия должны быть оправданы внутренним интересом.

* Показ 2-3 студентов с последующим кратким обсуждением: где была подлинная концентрация, а где начиналась «игра»?

Домашнее задание (3 мин):

* Ежедневно: 3 минуты «дыхания по квадрату» + 5 минут осознанной ходьбы (можно по дороге на учебу).

* Подготовить этюд «Неожиданная находка»: нужно найти маленький воображаемый предмет и исследовать его так, чтобы зрители поняли, что это, без слов.

Содержание практического занятия 3:

Тема: Органика на сцене. Внимание и взаимодействие. От одиночного действия — к партнерству.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Научить направлять свободное, раскрепощенное внимание на партнера и пространство; развить навык «отказа от себя» в пользу общего действия; закрепить состояние органичности в условиях диалога и непредсказуемости.

Логика после занятий №1-2: Первое — я и мое тело, второе — я и пространство, третье — я и другой.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: АКТИВАЦИЯ ВНИМАНИЯ (15 мин)

Энергетический «пятачок» (5 мин): Стоя в кругу. Представить, что между ладоней — сгусток энергии, горячий шар. Медленно сжимать и разжимать его, меняя расстояние между ладонями, ощущая сопротивление, тепло, пульсацию. Цель — сфокусировать внимание в одной точке.

Показ домашних заданий «Неожиданная находка» (10 мин). Обсуждение: удалось ли удержать внимание на предмете и донести его суть действиями?

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: ШКОЛА ВНИМАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (65 мин)

БЛОК А: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ (25 мин)

«Фокусировка» (10 мин):

* Студент А в центре. Вокруг него медленно ходят несколько других студентов (студенты Б, В, Г).

* **Задача студента А:** Удерживать рассеянное, «панорамное» внимание на всей группе, чувствуя движение периферическим зрением.

* **Задача студентов Б, В, Г:** В случайный момент один из них **останавливается и смотрит на А.** Задача А — моментально, как на щелчок, перевести фокус внимания на этого человека, «принять» его взгляд, и так же моментально, когда тот отворачивается/ходит, снова перейти на «панорамное» внимание.

* **Цель:** Развить гибкость внимания, необходимую на сцене (общее — партнер — зал).

«Зеркало с лидером» (15 мин):

Работа в парах. Один — ведущий, второй — зеркало. Задача зеркала — в точности повторять все движения ведущего с минимальной задержкой.

Усложнения:

Ведущий двигается очень медленно и плавно.

Ведущий добавляет эмоцию на лице, зеркало ее отражает.

Главное усложнение: Через 2-3 минуты преподаватель тихо говорит «поменяться». С этого момента лидерство переходит к тому, кто был зеркалом, но без верbalного сигнала. Они должны почувствовать этот переход и плавно поменяться ролями.

Цель: Абсолютная концентрация на партнере, отказ от собственной инициативы в пользу следования.

БЛОК Б: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЗ СЛОВ (25 мин)

«Даю — принимаю» с воображаемыми предметами (15 мин):

* Парная работа. Студент А имеет воображаемый предмет (например, тяжелый мяч, птичку, стакан с водой). Его задача — не просто показать, а **по-настоящему вручить** его партнеру Б, передав взглядом, жестом, весом, заботой.

* Задача Б — **по-настоящему принять**, почувствовав тот же вес, объем, отношение. Затем Б трансформирует этот предмет во что-то другое (например, тяжелый мяч превращается в легкий воздушный шар) и возвращает А.

* **Цель:** Научиться совершать **действие с определенной целью по отношению к партнеру** (а не просто демонстрировать предмет). Это основа сценического диалога.

«Слепой и поводырь» (10 мин):

Парная работа. Один закрывает глаза (или их завязывают платком). Второй становится его «поводырем», задача которого — провести партнера через зал, обходя препятствия, **используя только тактильные сигналы** (прикосновения к руке, спине, плечу), без слов.

Цель для «слепого»: Доверие, полный отказ от контроля в пользу восприятия. **Цель для «поводыря»:** Ответственность, чуткость, забота о партнере.

БЛОК В: ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ СВЯЗКА (15 мин)

Групповой этюд «Машина» (15 мин):

* Группа создает одну большую механическую «машину» с движущимися частями.

* Первый студент выходит и начинает повторяющееся механическое движение со звуком (например, качание рычага со звуком «шшшч-щщ»).

* Второй студент присоединяется к нему, добавляя свою деталь и свой звук, логически связанные с первой.

* Так присоединяются все.

* **Цель:** Слушать и видеть друг друга, встраиваться в общий ритм и смысл, координировать действия без слов, сохраняя при этом собственную простую физическую задачу.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: РЕФЛЕКСИЯ И ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА (10 мин)

Обсуждение в кругу (7 мин):

*** Вопросы:**

1. Что было самым сложным в упражнениях на взаимодействие? (Чаще всего: довериться, отказаться от контроля, не думать о том, как я выгляжу).

2. Как состояние вашего тела (зажатость/расслабленность) влияло на контакт с партнером?

3. Как вы думаете, как эти навыки (панорамное внимание, принятие, отдача) помогут вам в дуэтном пении или в общении с залом?

9. Итоговое «якорение» и напутствие (3 мин):

* Все вместе выполняют «дыхание по квадрату».

* Преподаватель резюмирует триаду занятий: «Мы прошли путь от осознания себя в тишине (**Я**), через движение в пространстве (**Я + Пространство**), к диалогу с другим (**Я + Ты**). Это три кита сценической органики. Ваш инструмент теперь не только голос, а все ваше существо, настроенное на правду момента».

* Домашнее задание: в бытовых ситуациях (в очереди, в транспорте) практиковать «панорамное внимание» и наблюдать за людьми, не оценивая.

Практические занятия № 4-6

Тема: Развитие внимания и воображения. «Здесь и сейчас». Работа с предлагаемыми обстоятельствами в условиях песни.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 4:

Тема: Внимание и Воображение: Создание «кинематографичной» реальности.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Научить студента сознательно «включать» и удерживать яркую, детализированную внутреннюю картинку (видение), используя все органы чувств. Развивать «мысленное действие» как основу для будущего сценического.

Логика: От физических действий (занятия 1-3) — к действиям мысленным. Если раньше студент работал с реальным пространством, то теперь учится создавать свое.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА» (15 мин)

Разминка «Сигнал-отклик» (5 мин): Группа хаотично движется по залу. Задача: поймать взгляд любого человека, молча «обменяться» с ним любой эмоцией (кивком, улыбкой, удивлением) и продолжить движение. Цель — мгновенное включение и переключение внимания на партнера.

Теоретическая вставка (10 мин):

ХАНИЕ И ШАГ» (65 мин)

БЛОК А: ОРГАНИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (30 мин)

«Таяние и вырастание» (10 мин):

* Стоя, представить себя сосулькой или ледяной статуей. Медленно, под воображаемым солнцем, начать «таять»: первым опускается макушка, затем расслабляется шея, плечи стекают вниз, корпус обмякает, и в итоге студент медленно опускается на пол в полную «лужу».
* Затем из этой «лужи» начать «вырастать», как растение: от копчика медленно вытягивается позвоночник, позвонок за позвонком, расправляются плечи, в последнюю очередь **Что такое воображение для артиста?** Это не «фантазирование», а **создание полноценной альтернативной реальности**, в которую можно поверить самому и заставить поверить зрителя.

Принцип: Мысль → Внутренний образ (видение) → Физическая реакция тела → Действие. Без видения действие пусто.

Ключевой вопрос: Не «что я делаю?», а «**что я ВИЖУ, СЛЫШУ, ЧУВСТВУЮ, пока делаю это?**».

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ЛАБОРАТОРИЯ ЧУВСТВ» (65 мин)

БЛОК А: ПРОБУЖДЕНИЕ СЕНСОРНОЙ ПАМЯТИ (25 мин)

3. **«Фотография» (10 мин):** Стоя с закрытыми глазами. Преподаватель дает установку: «Вспомните свою комнату/кухню. Найдите мысленным взором один предмет (чайник, книга, подушка). Рассмотрите его со всех сторон: цвет, блики, царапины, пыль. Потрогайте его мысленно — каков он на ощупь? Теперь «сделайте снимок». Откройте глаза». Обсуждение: насколько яркой и детальной была картинка?

«Банка воспоминаний» (15 мин): Работа с невидимыми предметами, но через память ощущений.

* **Задание 1:** Взять в руки воображаемый лимон. Ощутить его вес, шершавую кожуру, прохладу. Разрезать, услышать звук ножа, почувствовать брызги, резкий запах. Положить дольку в рот — ощутить вкус.

* **Задание 2:** Взять горящую свечу. Почувствовать тепло пламени на лице, мягкий воск, дрожание света. Аккуратно задуть, увидеть дымок, почувствовать запах гари.

* **Цель:** Добиться непроизвольной физической реакции (сглатывание, отдергивание руки, изменение дыхания). Это маркер включенного воображения.

БЛОК Б: ОТ ОБРАЗА — К ПРОСТОМУ ДЕЙСТВИЮ (25 мин)

Этюд «Ожидание» (15 мин):

* **Предлагаемые обстоятельства (даются письменно/устно):** «Вы ждете важного для вас человека на вокзале. Поезд опаздывает на 40 минут. Вы здесь уже долго. Холодно. Сквозняк».

* **Задача студента:** Перед показом в течение минуты молча «включить» обстоятельства: увидеть вокзал, услышать его звуки, почувствовать холод, сквозняк, усталость в ногах. Не играть эмоцию («я волнуюсь»), а совершать простые физические действия, продиктованные обстоятельствами (потереть руки, отойти от сквозняка, посмотреть на часы, переминаться с ноги на ногу). Показ 2-3 студентов.

* **Обсуждение:** Где мы видели, что студент действительно что-то видел и чувствовал?

«Магия если бы» (10 мин): Упражнение на мгновенное принятие.

Студент совершает простое действие (например, читает книгу).

Преподаватель хлопает в ладоши и вводит новое «если бы»: «А если бы эта книга была старинным фолиантом в пыльной библиотеке?» Студент должен, не прерывая действия, мгновенно изменить его качество (стал бережнее листать, прищурился, чтобы разглядеть текст). Новый хлопок: «А если бы вы обнаружили в ней любовное письмо, адресованное вам?» Новое изменение.

Цель: Натренировать гибкость воображения и мгновенную адаптацию поведения.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ПЕРВЫЙ ШАГ К ПЕСНЕ (10 мин)

Музыкальный этюд «Картишка под музыку» (7 мин):

* Преподаватель включает короткий (1,5-2 мин.) инструментальный отрывок без слов (саундтрек, джазовая баллада, ambient).

* Задача студентов (сидя с закрытыми глазами): позволить музыке **родить в воображении конкретную сцену, историю, пейзаж**. Не контролировать, а наблюдать, как будто смотришь кино.

* **Обмен:** 2-3 студента кратко описывают, что они «увидели». Акцент на том, что одна и та же музыка рождает разные, но одинаково правдоподобные миры.

Домашнее задание (3 мин):

* Выбрать короткую (куплет-припев) инструментальную версию любой песни.

* Прослушивать ее ежедневно, каждый раз «дорисовывая» в воображении новые детали места действия и предлагаемые обстоятельства. Записать в дневник 3 варианта.

Содержание практического занятия 5:

Тема: «Здесь и сейчас»: От видения — к слову и жесту. Текст как продолжение внутреннего кино.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Научить студента «наполнять» конкретный текст песни заранее созданными видениями и обстоятельствами, чтобы каждое слово стало продолжением внутренней жизни, а не просто звуком.

Логика: Теперь внутреннее кино должно стать основой для осмысленного произнесения/пения текста.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «ПРОКРУТКА КАДРОВ» (15 мин)

Разминка «Состояние по хлопку» (5 мин): Свободное движение по залу. По хлопку — мгновенно принять и удерживать состояние, названное преподавателем: «легкая грусть», «нетерпеливое ожидание», «триумф», «изумление». Тело и лицо мгновенно реагируют на внутреннюю установку.

Обсуждение домашнего задания (10 мин): Студенты делятся «кино», которое родилось у них под музыку. Преподаватель подводит к мысли: **текст песни — это уже готовый «сценарий» нашего внутреннего фильма.**

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ТЕКСТ — ЭТО КАРТИНА» (70 мин)

БЛОК А: ОЖИВЛЕНИЕ СТРОКИ (30 мин) «Одно слово — тысяча картин» (15 мин):

* На доске/экране — слова-абстракции: «тоска», «радость», «прощание», «ожидание».

* Задача для каждого: не говорить, а показать через простое действие и состояние, КОНКРЕТНУЮ картинку, стоящую за этим словом.

* **Пример для «тоски»:** Не общее «грустное лицо», а действие: «человек моет однушку тарелку пять минут, глядя в окно на пустой двор». Студенты показывают свои мини-этюды. Обсуждение: какая конкретика делала видение убедительным?

Работа с поэтической строкой (15 мин):

* Даются отдельные, яркие строки из песен (напр., «И медленно спускается туман», «Звенит январская вьюга», «В горле комом стоит тишина»).

* Задача студента: 1) Войти в состояние покоя. 2) Прочитать строку про себя и дать ей **родить внутренний образ-видение** (не иллюстрацию, а живое ощущение). 3) Произнести эту строку вслух, глядя в точку, **не как красивую фразу, а как констатацию того, что он ВИДИТ прямо сейчас**. Цель — добиться «первого раза», свежести.

БЛОК Б: ПЕСНЯ КАК ЦЕПОЧКА КАДРОВ (40 мин)

Анализ куплета (20 мин): Групповая работа. Берётся простой, повествовательный куплет (например, из русской баллады или джазового стандарта).

* **Шаг 1:** Разбиваем текст на **микро-образы**. Каждая строка — новая «вспышка» внутреннего кино.

* **Шаг 2:** Для каждой строки коллективно придумываем максимально конкретные **видения** (Что видишь? Что слышишь? Какой запах? Тактильные ощущения?).

* **Шаг 3:** Пробуем «озвучить» куплет, когда один человек читает текст, а другие после каждой строки хором называют ключевые видения, которые родились.

Практический этюд «Монолог с подтекстом» (20 мин):

* Студент получает карточку с **текстом песни (куплет)** и с **скрытым предлагаемым обстоятельством**, которого нет в тексте (напр., текст о расставании, а обстоятельство: «Вы говорите это, уже зная, что ваш партнер вас обманывает»).

* Задача: Прожить минуту молча, «включая» обстоятельство и видения к тексту. Затем произнести текст **как живой монолог, обращенный к воображаемому партнеру**, глядя ему в глаза. Не петь, а говорить, но сохраняя ритмику и мелодичность речи.

* **Критерий:** Зрители должны угадать подтекст (обман) не по надрыву, а по деталям: паузам, взгляду, неуловимой интонации.

III. РЕФЛЕКСИЯ (5 мин)

Круг: «Самое яркое видение». Каждый называет один конкретный образ из сегодняшнего занятия, который удалось создать и который по-настоящему «оживил» слово.

Домашнее задание: Взять свой вокальный репертуар. К одному куплету прописать «сценарий»: для каждой строки — 2-3 конкретных видения (зрительных, слуховых, тактильных).

Содержание практического занятия 6:

Тема: Полный цикл: От обстоятельств и видений — к сценическому воплощению в песне.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Интегрировать навыки внимания, воображения и работы с обстоятельствами в процесс исполнения песни. Создать короткий, но целостный номер, где пение является естественным продолжением проживаемой реальности.

Логика: Итоговое, синтезирующее занятие. Здесь сходятся все предыдущие навыки.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: НАСТРОЙКА АНСАМБЛЯ ВООБРАЖЕНИЯ (15 мин)

Групповое «создание мира» (10 мин): Группа встает в круг. Преподаватель задает первую деталь воображаемого пространства: «Мы стоим на проселочной дороге поздним вечером». Каждый по кругу добавляет одну конкретную деталь, подключая разные чувства: «Чувствую запах влажной земли после дождя», «Слышу, как вдалеке лает собака», «Вижу, как зажигается одно окно в том доме». Цель — коллективно создать единую, плотную атмосферу.

Актуализация цели (5 мин): Сегодня мы не «поем песню». Мы **проживаем историю**, где пение — наш естественный способ говорить. Наша сверхзадача — заставить зрителей увидеть наш внутренний фильм.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «СБОРКА НОМЕРА» (65 мин)

БЛОК А: ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА (20 мин)

Индивидуальная работа над куплетом (20 мин): Студенты работают со своим домашним заданием (куплет + прописанные видения).

* **Задача 1:** Войти в предлагаемые обстоятельства песни. Сесть/встать удобно, закрыть глаза, и в течение 2-3 минут **мысленно «прожить»** весь куплет как фильм от первого лица, активируя все прописанные видения.

* **Задача 2:** Найти **ключевую «точку входа»** — первый образ/ощущение, с которого начнется реальность (например, не «я пою о тоске», а «я чувствую холод оконного стекла лбом»).

БЛОК Б: ЭКСПЕРИМЕНТ И ВОПЛОЩЕНИЕ (45 мин)

Этюд «Молчаливая песня» (15 мин):

* Студенты по очереди выходят в центр.

* **Задание:** Прожить и отыграть свой куплет **полностью беззвучно**, только действиями, мимикой, пластикой, с полной внутренней артикуляцией текста и активацией видений.

* **Цель для зрителей:** Угадать, о чем «поется», прочитать историю по глазам и телу. Это проверка, насколько внутренний фильм насыщен и проявляется внешне.

«Прогон с озвучкой» (30 мин): Основное упражнение.

* Студент получает 3-5 минут на подготовку, чтобы совместить «молчаливый» этюд с реальным звуком.

* **Исполнение:** Сначала студент входит в состояние, начинает «молчаливый» этюд. Через 20-30 секунд, по внутреннему ощущению, когда видения и потребность высказаться достигают пика, он начинает **тихо, почти речитативом, говорить текст** (не петь в полный голос).

* Постепенно, если это оправдано развитием внутренней истории, речь может переходить в **напевность, а затем и в полноценное пение**.

* **Роль преподавателя:** После каждого показа задавать вопросы не об оценке голоса, а о внутреннем процессе:

* «Что ты видел в момент, когда сказал слово «...»?»

* «К кому/чему ты обращался? Ты увидел реакцию?»

* «В какой момент внутренняя картинка стала самой яркой, а когда потускнела?»

* **Это самый важный этап:** Здесь рождается принципиально иное качество исполнения — **осмысленное, прожитое, «наполненное»**.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: РЕФЛЕКСИЯ И ПЕРЕХОД К НОВОМУ ЭТАПУ (10 мин)

Групповое обсуждение (7 мин):

*** Вопросы:**

1. Что изменилось в ощущении от песни, когда вы наполнили ее конкретными видениями?
2. Как наличие внутреннего «кино» повлияло на ваш голос, дыхание, свободу?
3. В какой момент вам было легче/сложнее удерживать внимание «здесь и сейчас»?

Итог и мост к следующей теме (3 мин):

* **Вывод:** «Мы научились создавать правду внутри себя. Но сцена требует не только правды, но и формы, энергии, диалога со зрителем. Теперь, имея этот живой внутренний стержень, мы будем учиться его **воплощать и доносить** — через жест, мизансцену, энергию, взаимодействие. Следующая большая тема — «**Элементы сценического действия**».

* **Финальное задание:** К следующему занятию подготовить свой куплет в двух вариантах: 1) с «кинематографичным» наполнением (как сегодня), 2) с попыткой добавить одно яркое, оправданное физическое действие.

Контрольная точка 1.

Практическая демонстрация навыков

Практические занятия № 7-9

Тема: Действие — основа сценического искусства. Простые физические действия. Действие «здесь, сегодня, сейчас».

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 7:

Тема: От ощущения — к действию. Простое физическое действие (ПФД) как кирпичик сценической правды.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Дать студентам четкое понимание разницы между «изображением» и «действием». Научить выстраивать логическую цепочку простых физических действий для достижения конкретной цели. Начать формировать навык оправдания любого действия.

Логика: После работы с внутренним видением (занятия 4-6) мы переходим к его внешнему, логичному выражению через последовательность действий.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «ДЕЙСТВИЕ vs ИЗОБРАЖЕНИЕ» (15 мин)

Разминка-диагностика «Эмоция» (5 мин): Преподаватель просит: «Покажите, что вы злитесь (грустите, радуетесь)». Студенты показывают, как умеют. Скорее всего, получатся штампы (сжатые кулаки, опущенные плечи).

Теоретический мини-блок (10 мин):

Ключевой тезис: Эмоция на сцене — результат, а не цель. Цель — **ДЕЙСТВИЕ**. Если вы совершаете правильное, логичное действие в заданных обстоятельствах, эмоция рождается сама.

Что такое Простое Физическое Действие (ПФД)? Это действие, имеющее ясную цель, которое можно выполнить **здесь и сейчас** с реальным или воображаемым предметом. Его можно проверить **логикой** (было ли оно завершено?). Пример: «взять чашку» (можно проверить — взял или нет) vs «грустить» (непроверяемо, абстрактно).

Формула: Я + [глагол] + [предмет/партнер] + [ради чего?]. «Я зажигаю свечу, чтобы осветить письмо».

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ЛАБОРАТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ» (65 мин)

БЛОК А: ЦЕПОЧКА ПФД (25 мин)

Упражнение «Разборка-сборка» (15 мин): Работа в парах с одним реальным предметом (например, термосом с чашкой).

* **Задача 1 (Сборка):** Студент А получает цель: «Приготовить партнеру чай». Он должен мысленно **разбить эту цель на мельчайшие ПФД** и выполнить их в логической последовательности, озвучивая вслух: «1. Беру термос. 2. Откручиваю крышку. 3. Беру чашку. 4. Ставлю её устойчиво. 5. Наклоняю термос...» и т.д.

* **Задача 2 (Разборка):** Студент Б наблюдает и потом должен **повторить ту же самую цепочку ПФД в том же порядке**, не пропуская ни одного звена.

* **Цель:** Приучить мозг видеть не «общую картину», а конкретные, мелкие, логичные шаги.

Этюд «Чистка картошки» (10 мин): Классическое упражнение. Задача — чистить воображаемую картошку так, чтобы все поверили в реальность процесса. Критерии: логичность (взять, помыть, выбрать нож, почистить, отложить), наличие конкретных деталей (грязь под ногтями, звук скребка, вес картофелины), достижение цели (очищенная картошка в миске). Показ и разбор 2-3 студентов.

БЛОК Б: ОПРАВДАНИЕ ДЕЙСТВИЯ — ВКЛЮЧЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ (25 мин)

«Одно действие — три оправдания» (15 мин):

* Преподаватель задает одно ПФД: «Сесть на стул».

* Три студента по очереди выполняют это действие, но с разными внутренними оправданиями (заранее данными на карточках): 1) Вы только что пробежали марафон. 2) Вам только что сообщили шокирующую новость. 3) Вы осторожно садитесь на антикварный, хрупкий стул.

* **Обсуждение:** Как изменилось КАЧЕСТВО действия (темп, амплитуда, внимание, мышечный тонус) в зависимости от оправдания?

Работа с «магическим если бы» в действии (10 мин):

* Студент выполняет простую цепочку: подошел к столу, взял лист бумаги, прочитал.

* Преподаватель останавливает и вводит «если бы»: «А если бы это была не бумага, а тончайший, мокрый от слез, лист пергамента 16-го века?» Студент продолжает с новым качеством.

* **Вывод:** Воображение и предлагаемые обстоятельства меняют не эмоцию, а **характер самого физического действия**.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ ПЕСНИ (10 мин)

Музыкальное ПФД (7 мин):

* Звучит спокойная инструментальная музыка.

* **Задача:** Каждый студент получает карточку с простым заданием (напр., «разложить пасьянс», «зашить подкладку пальто», «нарисовать открытку»). Он должен выполнять это действие под музыку, оправдывая ею ритм и настроение своих движений (музыка грустная — движения плавные, замедленные; музыка тревожная — движения более резкие, с паузами).

* **Цель:** Связать физическое действие с музыкальным контекстом — первая ступень к действию в песне.

Домашнее задание (3 мин):

* Выбрать бытовой процесс (заварить кофе, собрать сумку). Разбить его на 10-12 простых физических действий. Ежедневно тренироваться в его выполнении с полной концентрацией, каждый раз меняя оправдание (спешу/не тороплюсь/плохо себя чувствую).

* Подумать, какое простое ПФД мог бы совершать персонаж в первой строке вашей рабочей песни.

Содержание практического занятия 8:

Тема: Сверхзадача и сквозное действие. От ПФД — к логике роли.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Познакомить студентов с понятиями «сквозное действие» и «сверхзадача». Научить выстраивать цепочку ПФД не как бытовой процесс, а как путь к достижению важной для персонажа цели.

Логика: Усложняем задачу. Теперь действия — не сами по себе, а звенья одной цепи, ведущей к главной цели.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «ЦЕПОЧКА, ВЕДУЩАЯ К ЦЕЛИ» (15 мин)

Разминка «Действие-противодействие» (7 мин): Парная работа. Студент А совершает простое действие (протягивает руку для рукопожатия). Студент Б должен его остановить/помешать/изменить, также действием (отстраниться, взять его руку и положить на стол, пожать с преувеличенной силой). Акцент на логике и непрерывности действия-реакции.

Теория (8 мин):

Сверхзадача: Главная, конечная цель персонажа в пьесе (или в песне). «Ради чего я всё это делаю?» (Не «спеть песню», а «вернуть любимого», «доказать свою невиновность», «заставить их заплакать»).

Сквозное действие: Это дорога к сверхзадаче. Цепочка всех больших и малых действий персонажа, которые он совершают на пути к цели.

Аналогия: Сверхзадача — приехать из Москвы во Владивосток. Сквозное действие — весь маршрут с пересадками, ночлегами, заправками. ПФД — вот сейчас я поворачиваю ключ зажигания.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ПОСТРОЕНИЕ МАРШРУТА» (65 мин)

БЛОК А: ОТ ЦЕЛИ — К ДЕЙСТВИЯМ (30 мин)
Упражнение «Сценарий из трех действий» (20 мин):

* Студенты получают карточки с простой сверхзадачей («Узнать правду», «Скрыть улику», «Получить согласие», «Утешить»).

* **Задание:** Придумать и показать цепочку из трех последовательных ПФД, которые логично ведут к этой цели. Показать надо без слов. Зрители должны угадать сверхзадачу.

* **Пример для «Утешить»:** 1. Увидел плачущего. 2. Достал из кармана чистый платок. 3. Осторожно протянул его.

* **Разбор:** Насколько каждое действие было необходимо? Не было ли лишних, «игровых» действий?

Анализ песни на сверхзадачу и сквозное действие (10 мин): Групповая работа. Берется знакомая всем повествовательная песня (например, «Один раз в год сады цветут» или «My Funny Valentine»).

* Вместе определяем: 1) Кто поет? 2) Кому? 3) Ради чего (сверхзадача)? 4) Как он этого добивается (разбиваем текст на крупные действия: «вспоминаю», «дразню», «прошу», «угрожаю»)?

БЛОК Б: ЭТЮД С ЯСНОЙ СВЕРХЗАДАЧЕЙ (35 мин)
Этюд «Перед важным разговором» (20 мин): Подготовка и показ.

* **Условия:** У вас есть 5 минут до очень важного для вас телефонного звонка (или прихода человека). Вы одни в комнате.

* **Сверхзадача** (дается индивидуально на карточке, скрыта от зрителей): «Произвести впечатление уверенного в себе человека» / «Скрыть свое волнение» / «Настроиться на жесткий разговор».

* **Задача студента:** Прожить эти 5 минут в этюде, совершая простые, бытовые действия (поправить прическу, налить воды, посмотреть в окно). Но все действия должны быть подчинены сверхзадаче и вытекать из нее.

* **Обсуждение после каждого показа:** Угадываем сверхзадачу. Что в действиях выдавало ее? Были ли действия, ей противоречащие?

«Остановка и вопрос "Зачем?"» (15 мин): Преподаватель останавливает этюд в любой момент и спрашивает исполнителя: «Что ты сейчас делаешь? (ПФД). И ЗАЧЕМ? Как это связано с твоей сверхзадачей?». Это тренирует внутренний контроль и осознанность.

III. РЕФЛЕКСИЯ И ПЕРЕНОС НА ПЕСНЮ (10 мин)

Круг: «Моя сверхзадача в песне» (7 мин). Каждый студент кратко формулирует: какую сверхзадачу мог бы преследовать персонаж его рабочей песни? («Не рассказать о любви, а заставить его ревновать»).

Домашнее задание (3 мин):

* Для своей песни письменно определить: 1) Сверхзадачу. 2) Три крупных этапа сквозного действия (что персонаж делает в куплете 1, в припеве, в кульминации?).

* Придумать одно простое ПФД для начала песни, которое будет «первым шагом» на пути сквозного действия.

Содержание практического занятия 9:

Тема: Действие «здесь, сегодня, сейчас». Публичное одиночество и импровизация в заданных рамках.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Научить студента совершать действие с полной концентрацией на процессе, не играя на публику, сохраняя «публичное одиночество». Развить способность к импровизации в рамках четко заданного сквозного действия.

Логика: Высший пилотаж. Действие должно быть живым, непредсказуемым в деталях, но четким в цели. Это мост к концертному исполнению.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «СЕЙЧАС. В ЭТОЙ КОМНАТЕ» (15 мин)

Медитативное упражнение «Фокусировка на процессе» (10 мин):

Каждому студенту выдается по листу бумаги и ручке.

Задание: В полной тишине в течение 5 минут с максимальной концентрацией **сложить этот лист бумаги в самолетик** (или кораблик). Все внимание — на тактильных ощущениях, звуке сгибаемой бумаги, точности линий. Цель — не сделать красивый самолетик, а полностью погрузиться в процесс.

Обсуждение: Удалось ли не думать о результате и оценке? Это и есть состояние «здесь и сейчас» в действии.

Теория (5 мин): «**Публичное одиночество**» — это способность на сцене, при полных залах, сохранять концентрацию на своем внутреннем процессе и действии, как будто ты один. Это не игнорирование зала, а глубокая погруженность в свою правду, которая, парадоксальным образом, и приковывает внимание.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ЖИВОЕ ДЕЙСТВИЕ» (65 мин)

БЛОК А: ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ «ПОМЕХИ» (25 мин)

Этюд «Работа при зрителях» (15 мин):

* Студент получает задание с четкой сверхзадачей и цепочкой ПФД (например: «Найти нужную книгу на полке, выписать цитату, аккуратно вернуть книгу» — сверхзадача: «Подготовить железобетонный аргумент для спора»).

* **Условие:** Во время исполнения этюда остальные студенты (зрители) ведут себя как «активная аудитория»: кто-то перешептывается, кто-то ходит, преподаватель может задавать вопросы («Что ты ищешь?»). **Задача исполнителя:** Не выходить из роли, не обращать внимания на помехи как на «помехи», а оправдывать их в рамках обстоятельств (например, на шепот можно отреагировать раздраженным взглядом, как на мешающих в библиотеке).

«Сбой и адаптация» (10 мин): Во время этюда преподаватель создает неожиданное препятствие (тихо убирает со стола нужный предмет, ставит на его пути стул). Задача студента — не прервать сквозное действие, а логично, в образе, отреагировать на изменение обстоятельств и найти новый путь к цели. Это тренировка подлинной «сценической воли».

БЛОК Б: ИМПРОВИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ: МУЗЫКА КАК ПАРТНЕР (40 мин)

Этюд «Действие под музыкальный текст» (25 мин): Ключевое упражнение.

* Студент работает с фрагментом своей песни (куплет-припев).

* **Этап 1:** Он определяет сверхзадачу и крупные вехи сквозного действия.

* **Этап 2:** Он исполняет песню, но **главным фокусом для него становится не вокал, а совершение непрерывной цепочки ПФД**, которые ведут к сверхзадаче. Пение при этом должно стать **естественным звуковым сопровождением действия** (как если бы человек что-то делал и напевал).

* **Правило:** Запрещены общие, «иллюстративные» жесты. Только конкретные действия с воображаемыми предметами или конкретное взаимодействие с партнером/пространством.

* **Пример для лирической баллады:** Сверхзадача — «воссиять в памяти деталь». Сквозное

действие — найти старую коробку, открыть, достать предмет, рассмотреть. ПФД — потянуться на антресоль, сдуть пыль, поддеть крышку ногтем, достать заветную безделушку, повернуть в пальцах.

* **Цель:** Добиться, чтобы действие было настолько живым и поглощающим внимание исполнителя, что пение стало органичной частью его жизни в эти минуты.

Групповой анализ (15 мин): После каждого показа группа анализирует:

* Было ли действие непрерывным и логичным?

* Удалось ли исполнителю сохранить «публичное одиночество» (не смотреть для оценки, не «подавать» действие)?

* Помогло ли физическое действие глубже прожить текст и музыку?

Практические занятия № 10-12.

Тема: Взаимодействие с партнером. «Давать и принимать» энергию. Диалог в дуэтном пении и с аккомпаниатором.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 10:

Тема: От одиночного действия — к контакту. Основы партнерства: слушать, видеть, принимать.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Развить у студентов базовые навыки сценического взаимодействия: умение «видеть» и «слышать» партнера по-настоящему, отказываться от собственного плана в пользу общего процесса, устанавливать и поддерживать энергетический контакт.

Логика: Если предыдущие занятия были про «Я», то теперь — про «Я и Ты». В основе — принцип «давать и принимать» не как обмен жестами, а как обмен вниманием и энергией.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «ВКЛЮЧЕНИЕ В КОНТАКТ» (15 мин)

Разминка «Энергетический мяч в кругу» (10 мин):

Группа встает в круг. Создается воображаемый энергетический мяч. Задача: передавать его по кругу, меняя его **качество** (вес, размер, температуру, фактуру) так, чтобы следующий человек мог «принять» именно этот новый мяч. Передача происходит через взгляд, легкий жест и общее согласие.

Ключевой момент: Принимающий должен **показать, что он принял именно ТАКОЙ мяч** (например, если ему передали тяжелый, он «прогибается» под весом), прежде чем трансформировать его и передать дальше.

Теория (5 мин):

Принцип «Давать и Принимать»: Это не про активность и пассивность. «**Давать**» — значит быть инициатором контакта, предлагать партнеру мысль, действие, энергию. «**Принимать**» — значит быть в состоянии полной готовности и восприимчивости, **увидеть** предложение и дать на него честную реакцию. Без принятия диалога нет.

Взаимодействие = непрерывная цепь «предложений» и «ответов».

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ШКОЛА ПРИНЯТИЯ» (65 мин)

БЛОК А: НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ (30 мин)

«Зеркало с передачей инициативы» (15 мин): Усложненный вариант старого упражнения.

* Пары стоят лицом друг к другу. Один — ведущий, второй — зеркало.

* **Новое правило:** Лидерство должно **бесшовно и молча** переходить от одного партнера к другому несколько раз за время упражнения. Как понять, что пора? По едва уловимым сигналам: когда «зеркало» чувствует внутренний импульс предложить свое движение, или когда «лидер» замирает, передавая фокус внимания.

* **Цель:** Научиться чувствовать малейшие изменения в энергии партнера.

Этюд «Диалог руками» (15 мин): Парная работа сидя спиной друг к другу.

* Партнеры соединяют руки (каждая рука одного находит руку другого). Задача — вести **бессловесный тактильный диалог**: ладонями, пальцами можно задавать вопросы, успокаивать, поддерживать, спорить, играть.

* **Условие:** Нельзя договариваться заранее. Нужно слушать только руки партнера и честно на них отвечать. Это тренирует чистое, лишенное интеллектуальных штампов, взаимодействие.

БЛОК Б: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ ОБЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ (35 мин)

«Совместный рисунок» (15 мин): Парная работа за одним воображаемым листом бумаги.

* **Задача:** Вместе нарисовать один рисунок (дом, дерево, корабль). Но не договариваясь и не используя речь. Один начинает рисовать, второй, увидев, что это (например, линия фундамента), подхватывает и продолжает. Важно не «перетягивать» рисунок на себя, а развивать мысль партнера.

* **Обсуждение:** Удалось ли почувствовать общую цель? Когда возникал конфликт и почему?

Этюд «Перенос тяжелого предмета» (20 мин): Классическое упражнение на взаимодействие через ПФД.

* Партнеры должны молча переместить тяжелый воображаемый предмет (стеклянный шкаф, бревно, сундук с сокровищами) через комнату, обходя препятствия.

* **Критерии успеха:**

1. **Общая логика:** Действия должны быть синхронны и последовательны (подошли, наклонились, взяли, понесли, опустили).

2. **Невербальное общение:** Четкие взгляды, кивки, жесты для координации («поднимем», «осторожно», «налево»).

3. **Общее усилие и ответственность:** Видно, что оба несут реальную тяжесть, заботятся о предмете и друг о друге.

* Это прообраз идеального дуэта: общая цель, взаимная поддержка, невербальное согласие.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ОТ ДЕЙСТВИЯ — К ЗВУКУ (10 мин)

«Звуковая эстафета» (7 мин): Группа в кругу.

* Один человек издает любой простой звук (не слово) с определенным настроением. Сосед должен принять этот звук-настроение, повторить его и преобразовать в свой звук, передав дальше.

* **Цель:** Перенести принцип «принятия и развития» в звуковую, вокальную плоскость.

8. **Домашнее задание (3 мин):**

* В быту наблюдать за невербальным взаимодействием людей (в кафе, на улице). Отмечать, как они «дают» и «принимают» сигналы.

* С партнером по курсу подготовить короткий (1 мин.) **этюд** на тему «Совместная работа» (собрать палатку, повесить картину, разобрать завал).

Содержание практического занятия 11:

Тема: Диалог в действии. Конфликт и согласие. Взаимодействие с аккомпаниатором.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Научить студентов выстраивать взаимодействие, основанное не только на согласии, но и на **конфликте или разности целей**. Познакомить с особым видом партнерства — взаимодействием с аккомпаниатором (концертмейстером).

Логика: Усложняем взаимодействие. Настоящий диалог рождается из столкновения или различия. Аккомпаниатор — это первый музыкальный партнер, с которым нужно выстроить диалог.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «СОГЛАСИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ» (15 мин)

Разминка «Да-Нет» (10 мин): Парная импровизация. Один партнер что-то предлагает действием (протягивает руку, указывает куда-то, вручает предмет). Второй может отреагировать двумя путями: 1) «Да» — принять и развить предложение; 2) «Нет» — мягко или

жестко отказаться, предложить свое. Задача — сохранить логику и не сбить взаимодействие, даже при отказе.

Теория (5 мин):

Конфликт — двигатель драматургии. Взаимодействие на сцене интересно, когда есть разность целей, характеров, намерений. Важно не «изображать» конфликт, а **действовать согласно своим целям**, которые объективно противоречат целям партнера.

Аккомпаниатор — ваш главный союзник на сцене. Это не «фон», а **полноценный партнер по диалогу**. Ваше взаимодействие с ним — основа музыкальной целостности номера.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ДИАЛОГ РАЗНЫХ ВОЛЬ» (75 мин)

БЛОК А: ЭТЮДЫ НА СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ (35 мин)

Этюд «Спор из-за вещи» (20 мин):

* **Условие:** В комнате находится один ценный/важный для обоих воображаемый предмет (последнее письмо, ключ, фотография). **Сверхзадача у партнеров РАЗНАЯ и ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩАЯ** (А: «спрятать улику», Б: «найти доказательство»; или А: «выбросить старые вещи», Б: «сохранить память»).

* **Задача:** Добиться своей цели через конкретные ПФД, реагируя на действия партнера. **Запрещены** прямые драки и абстрактные ссоры. Только действия (спрятать, перехватить, отвлечь, заблокировать путь).

* **Разбор:** Удалось ли сохранить логику действия? Было ли взаимодействие живым?

«Диалог на расстоянии» (15 мин): Два студента находятся в противоположных концах зала. У каждого своя сверхзадача, связанная с другим (например, один хочет попрощаться навсегда, другой — убедить остаться). Они ведут диалог **шепотом или очень тихим голосом**, который едва слышен. Это заставляет максимально концентрироваться на намерении, взгляде, микрояснах, а не на силе голоса.

БЛОК Б: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АККОМПАНИАТОРОМ (40 мин)

(*Приглашается концертмейстер или студент-пианист*)

Теория и установка (10 мин):

* **Аккомпаниатор — это река, вы — пловец.** Вы не можете остановить реку, но можете плыть с ней в одном ритме, опираться на ее течение, иногда плыть против мелкой струи для выразительности.

* **Контакт:** Физический (видеть друг друга, кивок на начало), слуховой (слышать каждую ноту), дыхательный (дышать в одном темпе перед началом), энергетический (общее эмоциональное поле).

Практические упражнения с инструментом (30 мин):

* **«Дыхание в унисон» (5 мин):** Стоя рядом с инструментом, вокалист и пианист молча дышат, стараясь синхронизировать вдох и выдох. Затем на совместном выдохе пианист берет один аккорд, а вокалист издает на нем один звук. Цель — полное слияние.

* **«Пение спиной» (10 мин):** Вокалист поет простую фразу, стоя спиной к пианисту. Задача — услышать не только ноты, но и **интонацию, фразировку** аккомпанемента и слиться с ними, как если бы видели друг друга. Это тренирует сверхчувствительное слуховое взаимодействие.

* **«Свобода в рамках» (15 мин):** Исполнение простой песни с согласованной драматургией. **Условие:** Вокалист имеет право в заранее оговоренных местах (например, на последнем проведении темы) **изменить темп или сделать фермату**, а пианист должен мгновенно и органично последовать за ним, и наоборот. Цель — научиться «вести» и «следовать» в живом музыкальном диалоге.

III. РЕФЛЕКСИЯ (5 мин)

Круг: «Что сложнее — конфликт или согласие? Что было самым неожиданным в работе с аккомпаниатором?».

Содержание практического занятия 12:

Тема: Дуэт как единый организм. Взаимодействие в дуэтном пении: от гармонии к полифонии характеров.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Объединить **ХОД ЗАНЯТИЯ**

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «МЫ — ОДИН ИНСТРУМЕНТ» (15 мин)

Разминка «Голосовой клубок» (10 мин): Группа в кругу. Один начинает тянуть ноту. Следующий присоединяется, находя интервал (терцию, квинту), создавая гармонию. Так присоединяются все, создавая общий кластер-звучание. Задача: слушать соседей и общее звучание, поддерживая баланс. Это модель идеального ансамбля.

Теория (5 мин): Дуэт — это не два солиста. Это диалог, спор, объятие, игра двух независимых воль, которые создают третью, общую сущность — музыкально-драматическое высказывание. В основе — те же законы: общая сверхзадача, сквозное действие, но у каждого партнера — своя партия (и в музыке, и в драме).

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ПОСТРОЕНИЕ ДУЭТА» (70 мин)

БЛОК А: ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ все навыки взаимодействия в практике дуэтного пения. Научить студентов создавать не просто совместное исполнение, а драматургический дуэт, где партнеры связаны единой историей, но сохраняют индивидуальность своих персонажей и вокальных линий.

Логика: Итог и синтез темы. Взаимодействие становится содержанием вокального номера.

АНАЛИЗ ДУЭТА (25 мин)

Разбор дуэтной песни (25 мин): Групповая работа. Берётся известный дуэт с ясным диалогом (например, «The Prayer», «Beauty and the Beast», «Ты меня никогда не забудешь» из «Юноны и Авось»), «Песенка ни о чем»).

* **Вопросы для анализа:**

1. **Отношения:** Кто эти люди друг другу? (Влюбленные, соперники, друзья, родственники).
2. **Конфликт/Согласие:** В чем разница их целей? Или они едины?
3. **Развитие:** Меняются ли их отношения от начала к концу песни? Как?
4. **Музыкальный диалог:** Как композитор выражает это через музыку (сольные партии, унисоны, гармонии, контрапункт)?
5. **Физическое взаимодействие:** Какие действия, взгляды, перемещения могли бы это выразить?

БЛОК Б: ПРАКТИКА ДУЭТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (45 мин)

Этюд «Дуэт без пения» (15 мин): Подготовленные пары показывают свои дуэтные песни, но **БЕЗ ЗВУКА**, как немые этюды.

* **Задача:** Через физическое взаимодействие, взгляды, мизансцены, жесты донести всю драматургию, отношения и развитие, заложенные в песне.

* **Цель:** Проверить, есть ли у дуэта общая история помимо музыки. Зрители должны понять суть.

«Прогон с фокусом на партнере» (30 мин): Пары исполняют свои дуэты с голосом, но с особой установкой.

* **Правило 1:** 80% внимания — на партнера. Петь не в зал, а **друг другу**, как в личном диалоге. Слышать не только себя, но и партнера, подстраиваться, отвечать.

* **Правило 2:** Каждый момент песни должен быть наполнен **конкретным действием по отношению к партнеру** (убеждаю, умоляю, дразню, поддерживаю, отстраняюсь, приближаюсь).

* **Правило 3:** Работать с **паузой и молчанием**. Момент, когда поет один, а второй молчит, — это не перерыв, а активное слушание и реакция. Молчаний партнер должен продолжать жить историей.

* **Разбор после каждого дуэта:** Удалось ли создать ощущение диалога? Где взаимодействие

было формальным, а где — живым? Как физическое пространство между партнерами менялось и что это выражало?

III. ИТОГОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ ТРИЛОГИИ (5 мин)

Круг: «Главный закон взаимодействия». Каждый студент формулирует один, самый важный для себя вывод из трех занятий.

Напутствие:

* «Вы освоили искусство диалога. Теперь ваш персонаж не просто существует — он существует **по отношению к Другому**. Это касается и партнера по дуэту, и аккомпаниатора, и, в конечном счете, — зрителя в зале. Следующий шаг — научиться осмысленно говорить. Следующая тема: **«Работа с текстом песни»**.

Практические занятия № 13-14. Работа с текстом песни.

Количество часов: 4 ч.

Содержание практического занятия 13. Анатомия песни. Анализ и деконструкция текста

Цель: Научиться «вскрывать» текст песни, понимать его структуру, инструменты и скрытые смыслы. Перейти от пассивного слушания к активному чтению.

Время: 90 минут.

Структура занятия:

1. Вводная часть (15 мин)

Приветствие и настройка. Обсуждение: «Песня, текст которой зацепил вас в последнее время? Почему?»

Формулировка темы и целей. Объяснение, что хороший текст — это не просто рифмы, а целостное высказывание со своей архитектурой.

Краткий теоретический минимум: Объяснение ключевых понятий:

Структура: Куплет (развитие истории), Припев (эмоциональная кульминация, главная идея), Бридж (новый взгляд, поворот), Проигрыш.

Инструменты: Основные виды рифм (точная/неточная, мужская/женская), метафора, сравнение, повтор (рефрен), аллюзия, звукопись (аллитерация, ассонанс).

2. Практический блок: «Лабораторный анализ» (60 мин)

Работа в группах (3-4 человека). Каждая группа получает **распечатанный текст одной известной песни** (лучше без указания исполнителя, чтобы избежать стереотипов). Примеры:

Группа 1: «Группа крови» (В. Цой) — метафоричность, образность.

Группа 2: «Все идет по плану» (Гребенщиков/Аквариум) — ирония, игра с клише.

Группа 3: «На твой взгляд» (Монеточка) — разговорная речь, самоирония.

Группа 4: «Любовь — это волшебная страна» (Е. Кемеровский) или любая поп-песня — анализ простых структур и клише.

Задание для групп (письменно на листе):

Определите структуру (где куплет, припев и т.д.).

Найдите ключевые **образы и метафоры**. Как они работают?

Проанализируйте **рифмы** (простые/сложные, важны ли они здесь?).

Сформулируйте **главную идею (месседж)** песни одной фразой.

Предположите, **какая музыка** могла бы этому соответствовать (жанр, настроение, аранжировка) и почему?

Презентация и обсуждение (30 мин). Каждая группа зачитывает свой анализ. Ведущий (преподаватель) дополняет, задает наводящие вопросы, обращает внимание на упущеные детали.

3. Заключительная часть. Рефлексия (15 мин)

Коллективное обсуждение: Что было самым сложным в анализе? Что нового открыли в,казалось бы, знакомых песнях?

Домашнее задание:

На выбор: проанализировать по такой же схеме свою любимую песню (1-2 страницы).

Подготовка к следующему занятию: принести **3-5 случайных предметов/образов** (можно в виде слов или фото на телефоне). Например: «засохший цветок», «автобусный билет», «шум дождя», «ржавый гвоздь». Это будет материал для творчества.

Содержание практического занятия 14. От идеи к тексту. Практикум по написанию.

Цель: Применить полученные знания об анализе на практике создания собственного текста. Преодолеть страх «чистого листа».

Время: 90 минут.

Структура занятия:

1. Разминка и актуализация (20 мин)

Обсуждение домашнего анализа (кратко, по желанию).

Упражнение «Банк образов»: Участники выкладывают свои принесенные предметы/образы (реальные или на словах). Обсуждаем, какие ассоциации они вызывают, какие истории могут быть с ними связаны.

Мини-лекция: «Три точки входа в песню»:

От идеи/темы (хочу сказать о любви/одиночестве/надежде).

От образа/строчки (у меня есть крутая метафора или цепляющая фраза).

От структуры/музыки (есть готовая мелодия, нужно подобрать слова).

2. Практический блок: «Создаем текст» (30 мин)

Упражнение 1: «Коллаж из случайных образов» (индивидуально, 15 мин). Нужно создать **4 строчки (куплет)**, используя как минимум 2 случайных образа из общего «банка». Акцент на создание необычных связей. Пример: «Шум дождя стучит по крыше, как автобусный билет в кармане, // Он помят, но марширует еще не разгаданной мной...»

Упражнение 2: «Скелет песни» (работа в парах, 30 мин). Задание: создать каркас для песни на одну из предложенных тем («Неожиданная находка», «Разговор с самим собой», «Прощание без слов»).

Придумать **название**.

Написать **главную идею припева** (1-2 ключевые фразы, которые будут повторяться).

Набросать **идею для двух куплетов** (о чем будет каждый: действие, деталь, развитие).

Придумать **идею для бриджа** (поворот, вопрос, противопоставление).

Упражнение 3: «Проба пера» (15 мин). Пары выбирают один из элементов своего «скелета» (например, первый куплет или припев) и пробуют написать его полностью, стараясь соблюдать ритм и рифму (если она нужна).

3. Презентация и обсуждение (30 мин)

Желающие пары/участники зачитывают свои наработки: и «коллаж», и «скелет», и готовый фрагмент.

Важное правило: Критика должна быть **конструктивной** — не «мне не нравится», а «как можно усилить этот образ?», «здесь, мне кажется, ритм сбивается, может, попробовать...».

Обсуждение: Что было легче — придумать структуру или подобрать точные слова? Где возникли главные сложности?

4. Заключительная часть. Итоги (10 мин)

Рефлексия: Как изменилось ваше восприятие текстов песен после двух занятий?

Напутствие и ресурсы: Рекомендация поэтических сборников, сайтов с аналитикой текстов (например, Genius), упражнений для ежедневной практики (ведение «дневника образов», упражнение на написание текста на готовую структуру).

Финальное задание (по желанию): Дописать песню, набросок которой был сделан на занятии.

Практические занятия № 15-16.

Тема: Создание внутреннего монолога и подтекста в песне. Отличие текста от содержания.

Количество часов: 4 ч.

Содержание практического занятия 15. «Текст и Подтекст: Две стороны одной мелодии»

Цель: Понять разницу между прямым текстом (фабулой) и содержанием (подтекстом, внутренним монологом). Научиться выявлять скрытые смыслы в чужих работах.

Ключевые понятия: Фабула (событийный ряд), содержание (авторская идея, эмоция), подтекст (невысказанное), внутренний монолог (поток сознания персонажа).

Время: 90 минут.

Структура занятия:

1. Вводная часть: «История и Причина» (20 мин)

Разминка-пример: Участникам предлагается описать одну и ту же ситуацию с двух позиций.

Фабула (текст): «Он вошел в комнату. Посмотрел на часы. Выпил воды. Вышел».

Содержание/Подтекст (внутренний монолог): Что он на самом деле чувствовал? («Опять опоздал... Она уже не ждет. Глоток воды — ком в горле. Лучше уйти, чем видеть ее разочарование»).

Обсуждение: Чем отличаются два описания? Какое вызывает больше эмоций и вопросов?

Формулировка темы: «Текст» — это ЧТО происходит. «Содержание» — это ПОЧЕМУ и КАК это переживается. Подтекст — это то, что мы «считываем между строк».

2. Теоретический блок: Инструменты подтекста (15 мин)

Внутренний монолог: Прямая трансляция мыслей героя. Часто использует:

Вопросы к самому себе.

Неоконченные мысли, многоточия.

Контраст между сказанным и подуманным.

Что создает подтекст:

Деталь-символ («он поправлял галстук» vs «он теребил кончик галстука, который она подарила»).

Действие вместо эмоции (Не «мне грустно», а «я второй час мою одну и ту же чашку»).

Контекст и аллюзия (Отсылки, которые меняют смысл сказанного).

Музыкальная атмосфера (Минорный лад на «счастливых» словах создает иронию или грусть).

3. Практический блок: «Археология смыслов» (20 мин)

Упражнение 1: «Расшифровка дневника» (индивидуально, 10 мин).

Дается короткий, простой текст-фабула. Например: «Я ждал тебя у кафе. Ты пришла. Мы поговорили. Ты ушла. Пошел дождь».

Задание: Написать внутренний монолог от лица героя для каждого из 5 действий. Раскрыть его истинные ожидания, страхи, интерпретации.

Упражнение 2: «Анализ мастеров» (работа в группах, 10 мин).

Группам раздаются тексты песен, где подтекст и внутренний монолог выражены ярко. Задача — «вскрыть» их.

Группа 1: «Наутилус Помпилиус — «Скованные одной цепью»** (Внешний текст — о долге, работе. Подтекст — о несвободе, фальши, советской/человеческой несвободе).

Группа 2: «Ночь» (или «Дочь самурая») — А. Макаревич/Машина Времени (Внешний текст — описание ночи. Внутренний монолог — одиночество, поиск, экзистенциальные вопросы).

Группа 3: «Любовь — это то, что было со мной» — В. Бутусов (Прямое признание vs сложные, почти аналогичные образы, передающие смятение чувств).

Задание для групп: 1) Найдите строки, где виден явный разрыв между текстом и подтекстом.

2) Сформулируйте, о чем на самом деле эта песня (содержание). 3) Предположите, как внутренний монолог повлиял бы на манеру вокала (шепот, паузы, надрыв).

Обсуждение и презентация (10 мин).

Содержание практического занятия 16. «Создание глубины: Пишем внутренний мир»

Контрольная точка 2. Практическая работа с письменной экспликацией и сценическим показом

5 семестр ОФО

Практические занятия № 1-2 «Анатомия образа в эстрадной песне»

Количество часов: 4 ч.

Содержание практического занятия 1. «От текста к лицу. Кто поёт?»

Цель: Понять, что исполнитель в песне — это всегда **роль** (даже если она близка к его «Я»). Научиться анализировать песню для выявления персонажа: его биографии, мотивов, конфликта.

Хронометраж : 90 мин.

Структура:

Введение: Маска vs Искренность (20 мин).

Дискуссия: Леди Гага, Давид Тухманов, Фредди Меркьюри, Земфира, «Ленинград» — где здесь настоящий человек, а где персонаж?

Тезис: **Персонаж — это «увеличительное стекло» для эмоции песни.** Он делает абстрактное чувство конкретным и узнаваемым.

Ключевые понятия: **Лирический герой** (условный «я»), **Персонаж-маска** (яркий архетип), **Образ исполнителя** (синтез личности и ролей).

Практикум: «Детектив в тексте» (40 мин).

Упражнение «Анкета персонажа». Группам раздаются тексты разных песен (напр., «Шар цвета хаки» (Земфира) — мятежный подросток; «Миллион алых роз» (Пугачёва) — романтичный художник; «Экспонат» (Ленинград) — циничный обыватель).

Задание: Заполнить анкету от лица того, кто поёт:

Возраст, социальный слой, род занятий.

Кому он поёт? (Конкретному человеку, миру, себе в прошлом).

Его сверхзадача в песне (убедить, исповедаться, обвинить, насмешиться).

Его главная черта и слабость.

Лаборатория образа: «Мозговой штурм» (25 мин).

На основе заполненных анкет группы начинают придумывать **внешние детали образа**.

Ведущий задаёт вектор: «Одежда этого персонажа? Его причёска? Его любимый жест? Его походка? Где он мог бы оказаться после финального аккорда?»

Фиксация идей на доске.

Итог и ДЗ (5 мин).

Вывод: Персонаж начинается не с костюма, а с вопроса «ЧЕЙ это голос?».

Домашнее задание: Выбрать песню для дальнейшей работы (свою или известную). Провести для неё «детективный анализ» и заполнить «Анкету персонажа».

Содержание практического занятия 2. «Голос как драматургия. Интонация, фразировка, тембр»

Цель: Осознать голос как главный инструмент перевоплощения. Научиться технически и эмоционально «встраиваться» в персонажа через работу с голосом.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

Разминка: Голосовой портрет (15 мин).

Упражнение: Произнести одну фразу («Ну, здравствуй») от имени разных персонажей: уставшей матери, стеснительного влюблённого, высокомерной звезды, испуганного ребёнка.

Обсуждение: Что меняется? (Темп, тембр, высота тона, артикуляция, паузы).

Теория: Голосовые краски (20 мин).

Разбор параметров, которые «рисуют» персонажа:

Опора дыхания: Глубокое (уверенность) vs поверхностное (нервозность, усталость).

Тембровая окраска: Тёплый, холодный, сиплый, звонкий, носовой.

Фразировка и паузы: Где делает вдох персонаж? Где замедляется? (Пауза перед главным словом сильнее крика).

Интонация: Вопросительная, ироническая, декларативная.

Практикум: «Озвучка персонажа» (45 мин).

Работа с домашними заготовками. Участники по очереди представляют свою песню и анализ персонажа.

Задание для каждого: Спеть один куплет и припев **трижды**, с разной вокальной подачей, представляя, что поют:

Сам персонаж в момент событий песни (эмоционально, «внутри» ситуации).

Персонаж, вспоминающий эту историю спустя годы (с отстранённостью, иронией, грустью).

Наблюдатель со стороны (например, друг этой истории, бард, рассказчик).

Группа обсуждает, какая версия была самой убедительной и почему.

Итог и ДЗ (10 мин).

Вывод: Голос должен быть не просто красивым, а **уместным** для персонажа.

Домашнее задание: Зафиксировать «голосовой портрет» своего персонажа: 5 прилагательных к его голосу (напр., «надтреснутый, доверительный, с приыханием»). Потренироваться петь песню, максимально вживаясь в эту вокальную маску.

Содержание практического занятия 3. «Пластика, жест, взгляд. Тело персонажа»

Цель: Понять, что тело — продолжение голоса и смысла песни. Научиться через движение, мимику и работу с пространством «достраивать» образ.

Структура:

Разминка: «Освобождение от себя» (20 мин).

Физические упражнения на снятие мышечных зажимов.

Упражнение «Ходьба персонажей»: пройти по залу как самоуверенный бизнесмен, как панк, как кокетка, как старик.

Акцент на центре тяжести, походке, осанке.

Теория: Язык тела на сцене (15 мин).

Разбор ключевых элементов:

Поза: Открытая/закрытая.

Жесты: Иллюстративные (показывают размер, форму) vs эмоциональные (идут от импульса).

Взгляд: В объектив (интимность), поверх голов (мечтательность), в пол (сосредоточенность), «четвёртая стена».

Работа с пространством: Выход на авансцену (доминирование), уход назад (рефлексия), движение по диагонали (развитие).

Практикум: «Этюды с микрофоном» (45 мин).

Участники работают со своими песнями.

Этап 1: Спеть фрагмент песни **сидя на стуле**, используя только мимику, взгляд и минимальные жесты. Задача — удержать внимание.

Этап 2: Спеть тот же фрагмент **стоя, без движения ног**. Сконцентрироваться на осмысленных жестах, которые рождаются из текста («разбил сердце» — не обязательно показывать кулаком, можно просто сжать и разжать ладонь).

Этап 3: Добавить **передвижение** по сцене. Продумать 2-3 ключевые точки, связанные со смыслом: где начать, куда прийти на кульминации, где оказаться в finale.

Группа даёт обратную связь: какие жесты/движения были органичны, а какие выглядели надуманно.

Итог и ДЗ (10 мин).

Вывод: Движение должно быть мотивировано содержанием, а не страхом «что делать с руками».

Домашнее задание: Снять на видео исполнение своего фрагмента (можно на телефон). Посмотреть со стороны и отметить один удачный и один неудачный момент в пластике.

Содержание практического занятия 4. «Сборка образа. От идеи к целостному высказыванию»

Цель: Интегрировать все изученные компоненты (анализ, голос, тело) в целостное выступление. Научиться работать над деталями и получать конструктивную обратную связь.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

Введение: «Монтаж аттракционов» (15 мин).

Обсуждение: Что такое **концепция** номера? Единство музыки, текста, визуала, поведения.

Просмотр и разбор 2-3 контрастных видео примера (классический эстрадный номер, инди-выступление, яркий поп-артист). Анализ: как всё работает на один образ?

Генеральная репетиция: «Показ эскизов» (60 мин).

Каждый участник представляет свою песню (или её фрагмент, 2-3 минуты) в виде **готового эскиза номера**.

Требования: Быть в «образе» (достаточно намёка в одежде, детали), использовать работу с голосом и пластикой.

Формат «экспертного совета»: После каждого выступления:

Исполнитель сам говорит: какой образ я создавал? Что получилось, а что нет?

Группа даёт обратную связь по схеме «Плюс – Идея – Вопрос»:

Плюс: Что было убедительно и цепляло?

Идея: Что можно попробовать добавить/убрать/изменить? (Например: «Попробуй первую куплет спеть без микрофона, как признание самому себе»).

Вопрос: Уточняющий вопрос к исполнителю («А твой герой злится или отчаяется в этом моменте?»).

Мастерская деталей (20 мин).

На основе общих замечаний группа выбирает 1-2 номера для «ювелирной» доработки.

Коллективный мозговой штурм: какая **одна яркая деталь** (жест, интонация, поза, реквизит) может усилить образ? (Например: надеть/снять пиджак в ключевой момент, использовать свет фонарика, резко поменять положение тела на одной ноте).

Итог цикла. Рефлексия (10 мин).

Круглый стол: Что из цикла стало самым ценным открытием? Что самое сложное в создании персонажа?

Финальный вывод: Образ в эстрадной песне — это не грим и костюм. Это **точка зрения**, прожитая всем существом. Сильный персонаж делает песню не просто треком, а **событием**.

Напутствие для дальнейшей самостоятельной работы.

Контрольная точка 1. Творческий проект

Практические занятия № 5-7

Тема: Мизансцена. Композиция номера. Работа с микрофоном как с партнером и предметом.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 5. «Мизансцена: Геометрия смыслов на сцене».

Цель: Освоить сцену как смысловое пространство. Узнать базовые законы расположения артиста и их психологическое воздействие на зрителя.

Ключевые понятия: Мизансцена, авансцена, центр, глубина, диагональ, «четвертая стена».

Хронометраж : 90 мин.

Структура:

Вводная часть: Сцена как текст (15 мин)

Обсуждение: Что вы чувствуете, выходя на пустую сцену? Страх? Возможности?

Теоретический минимум: Сцена — это **поле сил**. Каждая точка имеет свой энергетический заряд и значение.

Основные зоны и их значение:

Авансцена (передний край): Зона максимальной эмоциональной отдачи, доверия, откровения. «Разговор по душам».

Центр сцены: Зона власти, доминирования главного заявления. Место для кульминации

Глубина сцены (задник): Зона отчуждения, размышления, воспоминаний, тайны.
Диагонали: Самые динамичные линии. Движение по диагонали вперед — наступление, уверенность. Назад — уход, сомнение, развязка.

«Четвертая стена» (воображаемая стена между артистом и залом): Игра с её «прорывом» (взгляд/обращение прямо в зал) или соблюдением

Практикум: «Немое высказывание» (20 мин.)

Упражнение проводится на размеченной скотчем сцене (обозначены центр, авансцена, диагонали).

Задание 1 (индивидуально): Исполнителю дается эмоция/состояние («надменность», «растерянность», «мольба», «триумф»). Он должен, используя только перемещение по сцене и статичную позу передать это состояние. Группа угадывает.

Задание 2 (в парах): Даётся конфликтная ситуация («обвинение и оправдание», «составление и сопротивление»). Пара строит «живую картину» (статуарную мизансцену), используя контраст зон (один на авансцене, другой в глубине; один в центре, другой с краю). Акцент на дистанции и векторах взглядов.

Анализ примеров (10 мин)

Просмотр фрагментов 2-3 контрастных выступлений (классический шансон, рок-концерт, инди-фолк). Группой анализируем:

Где стоит артист в ключевые моменты?

Где стоит артист в классе?
Как перемещается и почему?

Как перемещается и по чёму
Куда направлен его взгляд?

Домашнее задание:

Продумать для своей песни 3 ключевые точки на сцене: 1. Откуда начать. 2. Куда прийти на кульминации (припев). 3. Где оказаться в finale. Обосновать выбор с точки зрения смысла.

Содержание практического занятия 6. «Композиция номера: От замысла к драматургии»

Цель: Научиться выстраивать номер как целостную историю с завязкой, развитием и развязкой, где все элементы (музыканты, свет, подиум) работают на общую идею.

Ключевые понятия: Композиция, драматургическая кривая, кульминация, финал, «зерно» номера.

Хронометраж: (90 мин.)

Хронометра Структура:

Структура:

Геория: «Драматургическая кривая песни» (20 мин) Ваабор структуры номера по аналогии с трехактной пьесой:

Экспозиция (1-й куплет): Представление персонажа, ситуации, настроения. Часто — авансцена или глубина, минимальное движение.

Развитие/Конфликт (2-й куплет, бридж): Накопление эмоции, усложнение. Начало движения, смена мизансцен.

Кульминация (чаще всего припев, особенно последний): Пик эмоционального и энергетического напряжения. Центр сцены, авансцена, максимальная вовлеченность.

Развязка/Финал: Разрешение (или неразрешение) напряжения. Часто — возврат в исходную точку или уход в глубину. «Эхо» кульминации.

Практикум: «Режиссерский анализ песни» (30 мин)

Участники разбиваются на группы. Каждая получает одну и ту же известную песню с яркой историей (например, «Оркестр» Басты, «Аривидерчи» Нюши).

Задание: Расписать примерный режиссерский сценарий номера:

«Зерно»: Главная мысль/эмоция номера (одно слово или фраза).

Свет (условно): Где бы вы использовали прожектор, общий свет, затемнение?

Мизансцены: Ключевые точки для каждой части песни.

Развитие энергии: Как меняется подача от начала к финалу (от интимности к мощному звучанию или наоборот?).

Лаборатория: «Сборка номера» (30 мин)

Участники начинают работать со своими песнями на основе домашней заготовки (3 точки).

Задание: «Пройти» свой номер по намеченным точкам, добавив переходы между ними. Акцент не на пении, а на **физическом воплощении драматургии**.

Обсуждение в мини-группах: Видна ли логика развития? Есть ли нарастание к кульминации?

Домашнее задание:

Доработать сценарий своего номера, прописав его по схеме «Экспозиция – Развитие – Кульминация – Финал». Принести на следующее занятие микрофон на стойке (или имитацию).

Содержание практического занятия 7. «Микрофон: Партнер, оружие, продолжение тела».

Цель: Преодолеть восприятие микрофона как «технической палки». Научиться использовать его как выразительное средство, расширяющее пластические и эмоциональные возможности.

Ключевые понятия: Работа с микрофоном и стойкой, микровещь, интимная/публичная дистанция.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

Разминка: «Знакомство с предметом» (15 мин)

Участники берут микрофон (без включения) и просто исследуют его как незнакомый предмет: вес, баланс, длина провода, холодность металла.

Упражнение: Передать микрофоном различные состояния: меч (угроза), трость (усталость), цветок (нежность), зеркало (самосозерцание).

Техническая и художественная основы (20 мин)

Техника безопасности: Как держать (не закрывая ладонью головку), дистанция для чистого звука, работа с проводами.

Микрофон как инструмент: Приближение к губам («горячий шёпот», интимность), удаление («крик в пустоту», отстранение), движение вдоль тела.

Стойка как партнер: Снятие микрофона со стойки — начало истории. Возвращение на стойку — точка. Наклон стойки, вращение, игра с её высотой.

Практикум: «Диалог с микрофоном» (45 мин)

Работа с партнером (в парах): Один — «артист», второй — «микрофон» (двигается и реагирует так, как, по его мнению, должен вести себя предмет). Это развивает чувствительность к предмету.

Упражнения с песней (индивидуально):

Интимная исповедь: Спеть куплет, максимально приблизив микрофон к губам, почти не двигаясь.

Публичное заявление: Спеть припев, отдаляя микрофон, используя широкие жесты, отходя от стойки.

Конфликт: Обыграть внутреннюю борьбу — то притягивать микрофон к себе, то отталкивать, то отворачиваться от него.

Финал: Найти 3 разных способа закончить номер работой с микрофоном (аккуратно поставить на стойку, бросить на пол (условно), отодвинуть от себя, оставить на авансцене и уйти).

Итоговая прогонка и разбор (25 мин)

Каждый участник представляет фрагмент своего номера (1-2 минуты), демонстрируя осмысленную интеграцию мизансцены, драматургического развития и работы с микрофоном.

Фокус обратной связи: «Был ли микрофон живым участником действия или просто технической деталью? Усилили ли мизансцены смысл? Видна ли композиция номера?»

Финальный вывод цикла: Профессиональный артист говорит со зрителем не только голосом, но и всем своим телом в пространстве, а микрофон — это его голос, сделанный видимым.

Практические занятия № 8-10. Пространство сцены и работа с публикой.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 8. «Искусство присутствия: Диалог с залом».

Цель: Освоить техники «входа» на сцену и установления первичного, эмоционального контакта с аудиторией до первой же ноты.

Ключевые понятия: Энергетический посыл, «захват» пространства, доверительная/доминирующая позиция, невербальный диалог.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

Вводная теория: Физика и психология контакта (20 мин)

Обсуждение: Как вы понимаете фразу «артист вышел и «взял» зал»? Что это за неосязаемое действие?

Теоретический минимум:

Первые 90 секунд: Критическое время, когда зал решает, доверять ли вам. Это касается и выхода, и начала песни.

Три канала контакта до звука: 1. **Взгляд** (общий, охватывающий, цепляющий отдельных людей). 2. **Тело** (открытая поза, уверенное занятие пространства). 3. **Пауза** (осмысленная задержка перед началом — создание напряжения и ожидания).

Энергетика: Невозможно установить контакт, будучи энергетически «закрытым» (плечи ссутулены, взгляд в пол, суетливые движения).

Практикум: «Выход и молчание» (40 мин)

Упражнение **«Три выхода»**. Участник выходит в центр зала/сцены перед группой (играющей роль зала) трижды с разными установками:

«Извиняющийся»: Войти, потупив взгляд, сделать несколько суетливых мелких движений (поправить одежду, микрофон), быстро начать.

«Напыщенный»: Войти театрально, с преувеличенною уверенностью, «надеть маску» звезды.

«Присутствующий»: Войти в своё темпе. Остановиться. Сделать вдох-выдох. **Спокойно окинуть взглядом зал, «отметив» несколько лиц в разных точках.** Дать возникнуть паузе. Только затем — легкий кивок звукорежиссеру или себе, сигнализирующий начало.

Группа обсуждает: какое состояние вызывал каждый из выходов? В каком случае возникло доверие и интерес?

Работа с началом песни (25 мин)

Участники работают с первыми фразами своих песен.

Задание: Спеть первый куплет **трижды**, с фокусом на разные объекты:

Внутрь себя (глаза закрыты или смотрят в одну точку на полу).

В «четвертую стену» (в пустоту на уровне голов задних рядов).

На конкретных людей в «зале» (переводя взгляд).

Обсуждение: Как меняется звучание голоса, интонация? Когда история становится обращённой к кому-то, а не рассказываемой про себя?

Домашнее задание:

Продумать и отрепетировать свой **«ритуал входа»** на сцену: 3 конкретных действия (например: 1. Войти до центра. 2. Поставить ноги на ширине плеч. 3. Найти взглядом трех человек: слева, в центре, справа. 4. Начать).

Определить, **кому** поётся первая фраза вашей песни (себе, всем, одному человеку в зале).

Содержание практического занятия 9. «Удержание внимания: Ритм, контрасты, управление энергией».

Цель: Научиться техникам, которые не дают вниманию аудитории рассеиваться на протяжении всего номера.

Ключевые понятия: Волновая динамика, «крючки» внимания, смена паттернов, работа с фокусом.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

Теория: Почему внимание рассеивается? (15 мин)

Мозг аудитории ленив. Он отключается при монотонности (динамической, эмоциональной, пластической).

Золотое правило: Внимание нужно **перенастраивать каждые 30-90 секунд**. Не давать залу «засыпать» в одном состоянии.

Инструменты смены паттерна:

Голос: Громкость, тембр, переход на речитатив/шёпот/крик.

Пластика: Смена статики на движение, изменение темпа.

Взгляд: Перевод с общего плана на очень конкретный («зацепиться» за одного зрителя).

Музыкальный рисунок: Пауза, сбивка ритма, остановка аккомпанемента.

Практикум: «Энергетическая волна» (45 мин)

Участники работают со своей песней.

Задание 1: «Карта напряжения». Разметить текст песни по шкале от 1 до 10, где 1 — минимальная энергия (шёпот, статика), 10 — максимум (полное звучание, широкий жест). Построить график. Цель — избегать «плоской» линии.

Задание 2: «Вброс крючка». Придумать и вставить в середину номера (например, перед последним припевом) один **невербальный «крючок»**, резко меняющий паттерн:

Внезапная и долгая пауза со взглядом в зал.

Шаг вперед к самой кромке сцены.

Изменение положения с микрофоном (снял со стойки, сел на пол).

Целенаправленный взгляд и улыбка одному зрителю.

Прорепетировать номер с этим «крючком».

Групповой эксперимент: «Дирижирование залом» (25 мин)

Упражнение «Зеркало»: Один участник (артист) стоит перед группой (зал). Его задача — только жестами, мимикой, изменением позы **заставить всю группу повторить за ним простое синхронное действие** (поднять руку, наклонить голову, сделать шаг). Акцент на ясности, уверенности и постепенном усложнении.

Вывод: Внимание зала можно вести, если ваше намерение четко и энергетически заряжено.

Домашнее задание:

Вживую или по видеозаписи посмотреть концерт любимого артиста. Отметить 3 момента, когда он **сознательно менял паттерн**, чтобы встрихнуть внимание зала.

Для своей песни придумать **2 контрастных «крючка»** на выбор и опробовать их.

Содержание практического занятия 10. ««Четвертая стена»: Игра с границами в эстраде».

Цель: Освоить осознанное использование и разрушение «четвертой стены» как главного инструмента создания интимности, провокации и прямого диалога в эстрадном жанре.

Ключевые понятия: «Четвертая стена», прямое обращение, интерактив, общая тайна, метауровень.

Хронометраж: 90 мин.

Структура (90-120 мин):

Теория: Что такое «четвертая стена» и зачем её ломать? (20 мин)

Определение: Невидимая стена между сценой и зрительным залом. В драматическом театре её соблюдение — правило. В эстраде — исключение.

Зачем разрушать?

Создать иллюзию интимности («я пою только для тебя»).

Вовлечь в со-участие (зал становится частью шоу).

Шокировать, провоцировать (выход за рамки условности).

Создать «общую тайну» (момент, который понятен только «посвященным» здесь и сейчас).

Уровни разрушения: 1. Взгляд в зал. 2. **Прямое обращение** («Эй, народ!», «Девушка в красном!»). 3. **Физическое** (сойти в зал, передать микрофон).

4. **Концептуальное** (комментарий о самом выступлении, технике).

Практикум: «Игра с границами» (50 мин)

Работа ведется с фрагментами песен. Группа активно играет роль зала.

Задание 1: «Шёпот на весь зал». Спеть куплет так, как будто вы делитесь страшной тайной с каждым лично. Использовать технику «горячего микрофона» и «вовлекающего» взгляда.

Задание 2: «Провокативный вопрос». В середине номера (например, на проигрыше) задать залу **риторический или требующий простой реакции вопрос**, встроенный в контекст песни. («Вы ведь тоже это чувствовали?», «Скажите «Да!», «Я один такой?»). Отработать паузу на ответ и реакцию на него.

Задание 3: «Общая тайна». Создать момент, отсылающий к конкретике «здесь и сейчас». («Знаете, пока я ждал за кулисами, я увидел...», «Этот зал звучит потрясающе сегодня», шутка о том, что произошло минутой ранее).

Важное: Разрушение стены должно быть **дозированным и мотивированным**. Постоянные крики «Зал, я не слышу вас!» — клише, которое не работает.

Итоговая игра: «Контролируемая импровизация» (25 мин)

Каждый участник исполняет фрагмент своего номера.

Условие: В течение выступления **обязательно** использовать:

Одну технику удержания внимания (контраст, «крючок»).

Один приём разрушения «четвертой стены» (взгляд+вопрос, общая тайна).

Группа даёт обратную связь: Был ли контакт? Насколько разрушение стены выглядело органично и усилило воздействие?

Заключение цикла. Рефлексия (10 мин)

Круглый стол: Как изменилось ваше ощущение сцены после этих занятий?

Главный вывод: Коммуникация с аудиторией — это не харизма «от бога», а **набор осознанных техник**. «Четвертая стена» в эстраде — это не барьер, а **инструмент**, которым можно играть: то возводить её для драматизма, то разрушать для создания связи. Сильный артист не боится зала — он ведёт с ним диалог.

Практические занятия № 11-13.

Тема: Драматургия песенного номера. Сквозное действие и сверхзадача номера.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 11. «От текста к действию. Сверхзадача и сквозное действие в песне».

Цель: Понять и научиться определять сверхзадачу (главную идею) и сквозное действие (цепь поступков для её достижения) песни.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

Теоретический блок (15 мин.):

Сверхзадача (хочу, идея): Объяснение как **главной, конечной цели** персонажа в песне. Чего он хочет добиться от слушателя/от героя песни/от мира? («Завоевать любовь», «Доказать свою правоту», «Вызвать сочувствие», «Предупредить об опасности», «Осмеять порок»).

Сквозное действие (делаю): Это **путь к цели**, последовательность мыслей, слов, поступков, эмоций, которые ведут к сверхзадаче. Это ответ на вопрос «ЧТО я ДЕЛАЮ этой строчкой, этим куплетом, чтобы достичь своего?» (Убеждаю, умоляю, насмехаюсь, вспоминаю, угрожаю, обличаю).

Разбор примера (20 мин.):

Берётся песня с очевидным драматическим сюжетом (например, «Кукла» или «Звезда по имени Солнце» В. Цоя).

Работа в группе: Студентам предлагается ответить на вопросы:

О ком/о чём эта песня? (Фабула).

Чего хочет герой в этой песне в самом конце? (Сверхзадача – например, не смириться, выкрикнуть свою боль, заявить о своей свободе).

Как он к этому идёт? Разбираем песню по куплетам: Что он делает в первом куплете? (Констатирует факт, описывает ситуацию). Во втором? (Сравнивает, анализирует). В припеве? (Выводит главный тезис, протестует). В проигрыше? (Суммирует эмоцию). Это и есть намечание **сквозного действия**.

Практическое задание (25 мин.):

Студенты разбиваются на пары. Каждая пара получает карточку с текстом песни (например, «Я сошла с ума» М. Моргенштерна, «Ариведерчи» Ф. Киркорова, «Наше лето» КиШ — важно, чтобы был сюжет).

Задача: За 15 минут определить и письменно сформулировать для своей песни:

Сверхзадачу героя (одной фразой).

Сквозное действие — расписать по куплетам и припевам: «В первом куплете я — **описываю, констатирую**, чтобы погрузить слушателя в атмосферу. В припеве я — **обвиняю/зову**, чтобы вызвать резонанс...» и т.д.

Презентация и обсуждение (10 мин.): Несколько пар зачитывают свои наработки, группа обсуждает, насколько убедительна их трактовка.

Домашнее задание: Выбрать свою песню и аналогичным образом письменно проанализировать её сверхзадачу и наметить сквозное действие.

Содержание практического занятия 12. «Кульминация — точка кипения. Как её найти и сыграть».

Цель: Научиться находить в песне кульминационную точку и осваивать выразительные средства для её воплощения.

Хронометраж- 90 мин

Структура:

Теоретический блок (10 мин.):

Кульминация: Это момент наивысшего напряжения, пик развития конфликта, после которого ситуация неизбежно движется к развязке. Это «точка невозврата» в истории песни. Может совпадать с музыкальной кульминацией, а может — нет.

Признаки кульминации в песне: Самый эмоционально заряженный текст; ключевая фраза; часто — последний припев, кода, высокая нота, инструментальное соло; момент принятия решения героям.

Разбор и тренинг (30 мин.):

Анализ «кульмиационных» песен: Берутся песни, где кульминация ярко выражена (например, «Оперение» Б. Гребенщикова — кульминация на фразе «И вижу — с неба падает звезда...»; в «Беспечном ангеле» А. Маршала — на повторяющемся «Всё было так...» перед финалом).

Обсуждается, чем кульмиационный момент отличается от просто громкого или высокого.

Упражнение «Лестница»: Студенты произносят нейтральную фразу (например, «Я пришёл») с разной целью, поднимаясь по «лестнице» напряжения к пику: 1) сообщить, 2) обратить внимание, 3) потребовать, 4) умолять/угрожать (это и есть кульминация в микро-масштабе). Анализируется, как меняется тембр, темп, энергия.

Практическая работа (20 мин.):

Студенты работают с песней из домашнего задания или новой.

Задача: Определить точную кульминацию песни (это может быть одна строка или даже одно слово).

Этюд: Пройти песню от начала, выстраивая сквозное действие так, чтобы логически и эмоционально прийти к этой точке. Акцент делается не на «выкричать» кульминацию, а на то, чтобы она стала неизбежным итогом всего предыдущего развития. Проработать 2-3 варианта подачи кульминации: тихая, надломленная; громкая, яростная; пронзительная, с надрывом.

Домашнее задание: Отрепетировать свой номер с акцентом на точное и оправданное проживание кульминации.

Содержание практического занятия 13. «От кульминации к финалу. Развязка и целостность номера».

Цель: Научиться выстраивать логичную и эффектную развязку, объединяя все элементы (сверхзадача, сквозное действие, кульминация) в единый, завершённый номер.

Хронометраж : 90 мин.

Структура:

Теоретический блок (10 мин.):

Развязка: Это исход истории, эмоциональное и смысловое послевкусие, которое остаётся после кульминации. Ответ на вопрос: «Что изменилось после пика?», «К какому выводу мы пришли?». Может быть в последней строчке, в инструментальном окончании, в финальном взгляде, позе.

Целостность: Важность того, чтобы развязка была следствием сверхзадачи и сквозного действия. Финал должен быть оправдан.

Мастер-класс на примере (20 мин.):

Берётся песня с яркой развязкой (например, «Группа крови» Цоя — уход в бесконечное повторение, «Это всё...» в «Владимирском централе» — финальный вывод, смиренный уход). Показывается, как после кульминации меняется энергия: спад, опустошение, просветление, застывание, удивление, уход в себя. Развязка — это новое состояние героя, отличное от исходного.

Показ и анализ этюдов (30 мин.):

Студенты по очереди (или в малых группах) показывают подготовленные номера (длительностью 2-3 минуты).

Критерии анализа для группы:

Была ли понятна сверхзадача?

Прослеживалось ли сквозное действие (логика развития)?

Где была кульминация? Была ли она оправдана и подготовлена?

Как была решена развязка? Осталось ли после номера ощущение завершённости?

После каждого показа — конструктивное обсуждение, вопросы от группы и педагога.

Итог занятия (10 мин.): Обобщение. Сверхзадача — «куда иду», сквозное действие — «как иду», кульминация — «момент истины», развязка — «куда пришёл». Только вместе эти элементы создают по-настоящему захватывающий и профессиональный номер.

Финальное задание: Подготовить итоговый концертный номер с учётом всех разобранных элементов для показа на зачётном мероприятии.

Практические занятия № 14-16.

Тема: Темпо-ритм. Управление энергетикой номера: нарастание, спад, пауза.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 14. «Внутренний мотор. Диагностика и осознание темпо-ритма».

Цель: Развести понятия «темп» и «ритм», научиться диагностировать собственный внутренний ритм и управлять им.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

Теоретический блок (15 мин.):

Темп — это **скорость** (быстро/медленно). Музыкальный размер (например, *Andante, Allegro*).

Ритм — это **пульсация, рисунок, соотношение долготы и краткости** внутри любого темпа. Это «биение сердца» номера.

Темпо-ритм (по Станиславскому) — это **скорость и интенсивность течения внутренней жизни, чувств персонажа/исполнителя**. Быстрый темп + медленный ритм (нервная, лихорадочная суетливость) и наоборот — медленный темп + быстрый ритм (внешнее спокойствие при быстром внутреннем диалоге).

Диагностические упражнения (35 мин.):

Упражнение «Внутренний метроном»: Студенты ходят по залу в собственном, комфорtnом ритме. По хлопку педагога — меняют темп (быстрее/медленнее), но сохраняя свой внутренний рисунок шагов. Затем меняют ритм (семенящий, широкий, с остановками), сохраняя темп.

Упражнение «Ритм-диалог»: В парах. Задача — рассказать партнёру о простом событии (например, «как я дошёл до института») в трёх разных темпо-ритмах: 1) Как взволнованный ребёнок (быстрый темп, отрывистый ритм). 2) Как усталый человек (медленный темп, монотонный ритм). 3) Как заговорщик, рассказывающий тайну (медленный/средний темп, но рваный, с паузами, быстрый ритм внутреннего напряжения).

Анализ: Что меняется в восприятии одной и той же истории? Как меняется смысл и эмоциональная окраска?

Перенос на музыкальный материал (10 мин.):

Разбор одной и той же фразы из песни (напр., «Я никогда не буду твоей»). Произнести её с разным темпо-ритмом: 1) Решительно и быстро. 2) Медленно и печально. 3) С долгой паузой после «никогда».

Вывод: Темпо-ритм рождает мысль и эмоцию, а не наоборот.

Домашнее задание: Выбрать короткий монолог или куплет песни. Прожить его в 3-х противоположных темпо-ритмах, записать на видео и отметить различия.

Содержание практического занятия 15. «Энергетическая динамика. Нарастание (Крещенко) и Спад (Диминуэндо)».

Цель: Научиться выстраивать энергетическую «кривую» номера, создавая напряжение и расслабление.

Структура:

Теоретический блок (10 мин.):

Энергия в номере — это не просто громкость, а **интенсивность внутренней жизни**, передаваемая зрителю.

Крещенко (нарастание) — это подготовка кульминации. Может быть плавным, ступенчатым, взрывным.

Диминуэндо (спад) — это снятие напряжения, переход к развязке. Может быть обрывом, затуханием, переходом в новое качество.

Закон контраста: Спад делает последующее нарастание сильнее. Тишина усиливает звук.

Упражнения на управление энергией (40 мин.):

Упражнение «Шар»: Стоя в кругу, студенты представляют, что передают друг другу шар энергии. Его «вес» и «скорость» меняются по команде: «Лёгкий-быстрый», «Тяжёлый-медленный», «Нарастающий», «Угасающий». Включается всё тело.

Упражнение «История одной волны»: В группах по 3-4 человека. Задача — без слов, только звуком и движением, изобразить одну волну энергии: от затишья (1 чел.) -> к зарождению и росту (2 чел.) -> к пику (3 чел.) -> к срыву в брызги (4 чел.) -> к затишью (все). Акцент на плавности или резкости перехода между фазами.

Упражнение «Лестница эмоций»: Произнести нейтральную фразу «Всё кончено» с нарастанием энергии: от шёпота -> к констатации -> к сомнению -> к отчаянию -> к гневу (пик). Затем спад: от гнева -> к опустошению -> к шёпоту.

Работа с песней-«волной» (10 мин.):

Берётся песня с очевидной динамикой (например, «Белая ночь» «Сплин», «Time» Pink Floyd). Коллективно намечается «энергетическая карта» песни: где начинается рост, где плато, где пик, где резкий/плавный спад. Обсуждается, как это связано с текстом и музыкой.

Домашнее задание: Построить энергетическую кривую для своей песни, отметив на тексте моменты нарастания и спада.

Содержание практического занятия 16. «Мощь тишины. Пауза как инструмент драматургии. Синтез в номере».

Цель: Освоить паузу как активное действие, собрать все элементы (темпо-ритм, энергетика, пауза) в единый, управляемый номер.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

Теоретический блок (10 мин.):

Пауза — это не отсутствие действия, а **действие высшей концентрации**, наполненное мыслью, ожиданием, оценкой. Это «музыка тишины».

Виды пауз: Пауза-ожидание, пауза-угроза, пауза-воспоминание, пауза-перелом, пауза-послевкусие.

Принцип «Будильника»: Внутренний процесс в паузе должен быть настолько интенсивен, чтобы зритель не посмел в этот момент кашлянуть.

Упражнения на паузу (25 мин.):

Упражнение «Слово-пауза-слово»: Произнести пару фраз, разделённых паузой, наполняя паузу разным содержанием. Пример: «Я люблю тебя... (пауза: что наполняет её? Сомнение? Боль? Удивление?) ...как никто другой».

Упражнение «Фотография»: Один студент делает выразительное движение и замирает (пауза). Задача другого — «озвучить» эту паузу, угадав и произнеся вслух мысль или чувство замершего.

Упражнение «Пауза в диалоге»: Импровизированный диалог, где пауза перед ответом должна быть оправдана и значима (персонаж думает, лжёт, вспоминает, злится).

Практическая работа: «Сборка номера» (25 мин.):

Студенты работают со своей песней.

Задача-алгоритм:

Определить **базовый темпо-ритм** для каждого раздела (куплет, припев, бридж).

Нанести на текст **«энергетическую карту»** (где волны нарастают, где спады).

Расставить **ключевые паузы** (где они будут максимально выразительны? Перед кульминацией? После главной фразы? В начале, чтобы захватить внимание?).

Пробный прогон с акцентом на сменах темпо-ритма и качестве пауз.

Работа в мини-группах (триадах): Один исполняет, двое наблюдают и дают обратную связь по критериям: 1) Были ли смены темпо-ритма ощущены и оправданы? 2) Чувствовалась ли динамика энергии? 3) Работали ли паузы (притягивали внимание, были наполнены)?

Итог занятия (10 мин.): Показ 2-3 собранных номеров с последующим общим разбором.

Итоговый тезис: **Управление темпо-ритмом — это управление вниманием и эмоциями зрителя. Энергия — валюта исполнителя. Пауза — самый мощный акцент.**

Финальное задание: Подготовить законченный номер, в котором сознательно использованы:

Как минимум одна яркая смена темпо-ритма.

Одно осознанное нарастание и один спад энергии.

Две содержательные паузы в разных функциях.

Контрольная точка 2. Творческий проект с фокусом на режиссуру и композицию.

6 семестр ОФО

Практические занятия № 1-3

Тема: Импровизация в общении с залом (разговорные вставки, реакции).

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 1. «База. Искреннее общение и реакция на обратную связь».

Цель: Сломать барьер «я на сцене — они в зале», научиться видеть зал, слышать его и давать простые, искренние реакции.

Структура:

1. Теоретический блок (15 мин):

Миф: «Импровизация — это для комиков и экстравертов». **Правда:** Это навык, основанный на внимании и искренности.

Формула контакта: **ВИЖУ -> ЧУВСТВУЮ -> РЕАГИРУЮ.** Основа — наблюдение, а не придумывание.

Типы сигналов от зала: невербальные (кивки, улыбки, скучающий взгляд), вербальные (взгляды, ответы на вопросы), энергетические (общая тишина, шум, напряжение, подъём).

Правило «Да, и...»: Принимаем любой сигнал от зала как подарок и развиваем его, а не отрицаем.

2. Упражнения на «включенное» внимание (35 мин):

«Фотография зала»: Исполнитель стоит спиной к группе («залу»). По хлопку разворачивается на 5 секунд, делает «моментальный снимок» — запоминает детали (кто улыбается, кто смотрит в телефон, кто сидит расслабленно). Отворачивается и описывает, что увидел. Развивает «периферическое» зрение сцены.

«Эхо-эмоция»: Исполнитель произносит нейтральную фразу («Сегодня хороший день») с разной эмоцией (радость, грусть, сарказм). «Зал» (вся группа) как единый организм должен зеркально, без слов, отразить эту эмоцию (оживить лица, изменить позу). Цель исполнителя — почувствовать эту обратную волну.

«Комплимент на хлопок»: Исполнитель выходит перед группой. Кто-то из зала хлопает в ладоши. Задача исполнителя — мгновенно и искренне произнести короткий комплимент, обращённый ко всем или к конкретному человеку («Какой мощный хлопок! Значит, здесь есть энергия!», «Я вижу у вас на репетиции идут?»). Тренирует скорость и позитивный настрой.

3. Практика простейших реакций (10 мин):

Ситуации-крючки: Группа моделирует простые сигналы: кто-то громко зевает, пара человек начинает тихо аплодировать в середине песни, кто-то роняет ключи.

Задача исполнителя: Не игнорировать, а **признать** это доброжелательным взглядом, улыбкой или жестом, а затем, если уместно, ввернуть **короткую вербализацию** («Кто устал — присоединяйтесь!», «О, уже аплодисменты? Это аванс, я потом отработаю», «Ничего, главное — не сердце»).

Ключ: Реакция должна быть **в характере номера** и не разрушать его атмосферу.

Домашнее задание: Посмотреть концертное видео любимого артиста, обращая внимание только на его **невербальное общение** с залом (взгляды, паузы, улыбки). Записать 3 наблюдения.

Содержание практического занятия 2. «Инструментарий. Типовые вставки и работа со «сбоями».

Цель: Сформировать «коробку инструментов» — шаблонные, но работающие речевые модули для разных частей номера и научиться превращать помехи в преимущества.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

1. Теоретический блок (10 мин):

Классификация вставок по цели:

Установочные (вначале): Захват внимания («Здравствуйте, вы прекрасно выглядите»), обозначение темы.

Связующие/поясняющие (в середине): История перед песней, комментарий между куплетами.

Реактивные (ответ на сигнал зала): Ответ на крик, реакция на событие.

Завершающие (в конце): Благодарность, финальный аккорд («Берегите себя»).

Алгоритм работы со «сбоем»: **Признать -> Обыграть -> Вернуться.** Не делать вид, что ничего не произошло.

2. Отработка речевых модулей (25 мин): Работа в парах (исполнитель + активный слушатель).

Задание 1: «Три входа в одну песню». Исполнитель трижды начинает один и тот же номер (сыграть первые аккорды или вступление), но с разной вступительной фразой: 1) Личное («Я сегодня ехал сюда и думал о...»). 2) Про зал («Я смотрю на вас и вижу...»). 3) Про ситуацию («Знаете, какая сегодня уникальная дата?»).

Задание 2: «История-мостик». Придумать и произнести 30-секундную историю, которая логично связывает две абсолютно разные песни (например, лирическую балладу и драйвовый рок). История должна делать переход осмысленным.

Шаблоны-помощники: Отработка универсальных, но работающих фраз: «Вы - лучшая аудитория на свете», «Давайте сделаем этот припев вместе», «Мне уже отсюда тепло».

3. Тренинг «Искусство элегантного выхода» (25 мин):

Моделирование сложных ситуаций: «Зал» (группа) провоцирует: крик «Громче!» или «Свободную птицу!», разговор в задних рядах, скептический возглас «Да ладно!».

Алгоритм реакции:

Пауза + Взгляд + Улыбка. Показать, что вы в контакте, а не в конфликте.

Принятие и согласие. («Громче? Сейчас будет!», «Свободную птицу? Классику любите — уважаю!», «Да ладно? А я вот верю!»).

Ведение. («Но сначала дайте мне рассказать эту историю до конца, она как раз о свободе», «Давайте вы это соседу расскажете после концерта, а мы пока music!»).

Разбор: Какая реакция сохранила контроль и настроение, а какая - усугубила ситуацию?

Домашнее задание: Для своей песни подготовить: 2 варианта вступительных фраз, 1 связующую историю и 1 вариант реакции на возможный сбой (например, на фальшивую ноту: «Вот так всегда - самые правдивые ноты звучат немножко фальшиво»).

Содержание практического занятия 3. «Интеграция. Живой номер как диалог».

Цель: Научиться вплетать импровизацию в драматургию номера, управлять его энергетикой через общение с залом и провести «генеральную репетицию».

Хронометраж

Структура:

1. Теоретический блок (10 мин):

- **Импровизация как часть драматургии:** Она должна работать на сверхзадачу номера (сближать, нагнетать, раскрывать).
- **«Зоны свободы» в номере:** Чёткое понимание, где можно «сойти с пути» (длинное интро, проигрыш, пауза перед последним припевом), а где **нельзя** (кульминационная строчка, смысловой центр песни).
- **Принцип «возврата»:** Любая шутка или история должна иметь элегантный и логичный **возврат в песню**.

2. Упражнения на интеграцию (30 мин):

- **«Импровизационный бридж»:** Исполнитель ведёт свой номер. В заранее оговорённом месте (на проигрыше) «режиссёр» (педагог) подаёт неверbalный сигнал (поднимает цветную карточку, встаёт). Задача исполнителя, не останавливая музыки (или продолжая петь а капелла), встроить реакцию на этот сигнал в номер и вернуться к песне. *Пример: «...и в этот момент я вижу зелёную карточку... как знак, что можно идти дальше... а дальше в этой песне как раз поётся...»*
- **«Вопрос-ответ»:** Исполнитель начинает номер с **открытого вопроса** к залу, на который можно ответить эмоцией («Вы когда-нибудь теряли что-то важное?», «Верите ли вы в любовь с первого взгляда?»). Получив ответ (крики, кивки), он **интерпретирует его вслух** и связывает с песней: «Я слышу, многие верят. Эта песня — как раз о таком моменте...».

3. Генеральная репетиция «Полевые испытания» (20 мин):

- Каждый участник показывает свой номер в условиях «живого» зала (остальная группа).
- **Роли зала:** Быть разным. Давать как положительную (восторженные взгляды, подпевание), так и сложную (рассеянное внимание, «сбои» по сценарию) обратную связь.
- **Задачи исполнителя:**

1. Установить контакт ДО первого звука (взглядом, позой, улыбкой).
2. Среагировать на минимум один запланированный «сбой» от зала.
3. Использовать одну подготовленную, но уместную вставку (историю, обращение).
4. Завершить номер, закрепив контакт (финальный взгляд, кивок, слово).

• Структура обратной связи (после каждого номера):

- Зал: Что мы *почувствовали* в момент его реакции? Было ли это искренне?
- Исполнитель: Что было *сложнее всего*? Когда ты *почувствовал настоящую связь*?
- Педагог: Как реакция *повлияла на драматургию* номера? Усилила или сломала?

Итог занятия (10 мин): Круглый стол. Каждый делится главным открытием. **Итоговый тезис:** Лучшая импровизация — это та, которую зал не воспринимает как импровизацию,

а чувствует как искренний, идущий от сердца момент, созданный специально для него. Ваша уверенность — это безопасность зала. Если вы спокойны и открыты в диалоге — зрители расслабляются и дарят вам свою энергию.

Практические занятия № 4-6

Тема: Невербальная и пластическая импровизация в рамках заданного образа и ритма.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 4: «Азбука тела. От физики к психологии образа».

Цель: Осознать тело как инструмент выразительности, научиться создавать и удерживать пластический образ, управлять его «центром тяжести» и основным состоянием.

Структура:

1. Теоретический блок (15 мин.):

○ **Тело как текст:** Поза, жест, качество движения (резкое/плавное, тяжёлое/лёгкое) — это первый «рассказчик» на сцене.

○ **Понятие «центра» персонажа (по М. Чехову):** Место в теле, откуда «исходит» персонаж (в груди у романтика, в животе у вульгарного персонажа, в висках у интеллектуала, в кулаках у агрессора). Центр определяет характер движения.

○ **Три кита пластического образа:**

1. **Доминанта (ведущая часть тела):** Что «ведёт» за собой остальное тело? (голова, грудь, таз, кисти рук).

2. **Мышечный тонус:** Напряжённость или расслабленность мышц (деревянный, текучий, собранный).

3. **Темпо-ритм:** Внутренняя скорость и пульсация образа.

2. Упражнения на создание и удержание образа (35 мин.):

○ **Упражнение «Живая скульптура» (разминка):** В парах. Один — «скульптор», другой — «глина». «Скульптор» физически выстраивает из партнёра статичный образ (например, «Надменный аристократ», «Забытый слуга», «Истеричная дива»), обращая внимание на центр, позу, угол подбородка, положение рук. Затем «скульптура» «оживает» на 10 секунд, стараясь сохранить заданную пластику.

○ **Упражнение «Ходьба центров»:** Студенты ходят по залу в нейтральном состоянии. По команде педагога («центр — в макушке!», «центр — в локтях!», «центр — в пятках!») меняют характер движения, начиная вести себя из указанной точки. Как изменилась походка, осанка, ощущение себя?

○ **Упражнение «Таяние и кристаллизация»:** Под медленную инструментальную музыку студенты начинают движение в образе «Воды» (текущие, мягкие, округлые движения). По хлопку или смене музыки на более ритмичную, они «кристаллизуются» в образ «Льда» (острые, чёткие, угловатые, с паузами). Анализ: что менялось в мышцах, дыхании, внимании?

3. Практика в рамках заданного ритма (10 мин.):

○ Педагог задаёт простой, чёткий ритм (отбивает ладонями или метрономом).

○ **Задание:** Существовать в этом ритме в двух разных образах по 30 секунд каждый. Например, образ 1: **Механическая кукла** (центр в суставах, движения дискретные, угловатые). Образ 2: **Убаюкивающая мать** (центр в груди/руках, движения плавные, покачивающиеся, но в том же самом ритме!).

○ **Ключ:** Ритм — константа, образ — переменная. Как одна ритмическая сетка меняет характер в зависимости от пластического решения?

Домашнее задание: Наблюдение. Выбрать двух публичных людей/персонажей с контрастной пластикой. Описать их «центр», доминанту, мышечный тонус и внутренний ритм.

Содержание практического занятия 5. «Диалог с музыкой. Пластический контрапункт и деталь».

Цель: Научиться строить сложные, не буквальные отношения с музыкой через пластику, использовать принцип контрапункта и работать с выразительной деталью.

Структура:

- 1. Теоретический блок (10 мин.):**
 - Три типа отношений пластики и музыки:
 1. **Подчинение (буквальность):** Тело прямо иллюстрирует ритм и настроение музыки.
 2. **Контрапункт (противопоставление):** Движение идёт «вопреки» или «рядом» с музыкой (медленные, тягучие движения под быструю музыку; радостная, лёгкая пластика под грустную мелодию). Это создаёт глубину и интригу.
 - **Выразительная деталь:** Одна небольшая, но точная пластическая черта, которая характеризует весь образ (постоянно поправляемая прядь волос, нервный тик щеки, особый жест кистью, манера поправлять мнимые манжеты). Деталь должна быть ритмически организована.
- 2. Упражнения на контрапункт и деталь (40 мин.):**
 - **Упражнение «Музыкальный портрет»:** Звучат два музыкальных фрагмента: 1) Тревожный, нервный (например, саундтрек к триллеру). 2) Лиричный, спокойный. Сначала студенты двигаются, буквально следя музыке. Затем им даётся **противоположная по смыслу пластическая задача:** под тревожную музыку сохранять внешнее, почти деревянное спокойствие (контрапункт через сдерживание); под лиричную — демонстрировать внутреннюю панику через микро-напряжения (контрапункт через скрытую агрессию).
 - **Упражнение «Оживший портрет»:** Студенты получают карточки с названием образа и **одной обязательной пластической деталью** («Старый аристократ с тростью», «Кокетка с веером», «Ученый с очками», «Нарцисс с зеркальцем»). Под музыку они должны не просто изобразить тип, а **существовать в образе**, уделяя особое внимание работе с заданным предметом/жестом в ритме музыки. Как деталь влияет на весь рисунок роли?
 - **Упражнение «Импровизация в рамках канона»:** Задан чёткий, повторяющийся ритмический рисунок (например: шаг-шаг-пауза-поворот). В рамках этого «канона» нужно пройти от точки А до точки Б, но в трёх разных образах (например: 1) Охранник. 2) Ребёнок, играющий в робота. 3) Светская львица). Ритмическая структура едина, пластическое наполнение разное.
- 3. Работа с песней (10 мин.):**
 - Берётся песня с чёткой драматургией (например, «Охотник» «Сплин» или «Bad Guy» Billie Eilish).
 - **Задание в мини-группах:** Придумать и показать пластический этюд на этот номер, но не танцевать, а **проживать образ героя/рассказчика песни**. Обязательное условие — использовать минимум один приём контрапunkта (например, в агрессивном припеве — почти статичная, гипнотизирующая пластика) и одну повторяющуюся выразительную деталь.
Домашнее задание: Выбрать свою песню. Определить, в каких её частях пластика будет буквально следовать музыке, а в каких уйти в контрапункт. Придумать и отрепетировать 1-2 выразительные пластические детали для героя.

Содержание практического занятия 6. «Свобода в рамках. Спонтанность и драматургия пластического номера».

Цель: Научить создавать целостный пластический номер с элементами импровизации, развивающийся по законам драматургии (заявка, развитие, кульминация, развязка) в рамках заданного образа и ритмической структуры.

Структура:

Теоретический блок (10 мин.):

Пластический номер — это история, рассказанная телом. У него есть сверхзадача (что я хочу сказать телом?) и сквозное действие (как меняется мое тело от начала к концу?).

Импровизация — не анархия. Это свобода выбора внутри строгих рамок: заданного образа, музыкального/ритмического материала, сценарных точек (ключевых моментов, которые должны произойти).

Структура номера: 1) Презентация образа (как я появляюсь, каков мой основной пластический мотив). 2) Развитие/конфликт (встреча с другим ритмом, эмоцией, воспоминанием; трансформация образа). 3) Кульминация (пластическая точка наивысшего напряжения). 4) Развязка/исход (новое состояние образа, финальная форма).

Создание «скелета» номера (30 мин.): Работа в группах по 2-3 человека.

Исходные данные: Каждая группа получает карточку с: 1) Образом-маской (Шут, Король, Тень, Марионетка, Призрак). 2) Ритмической структурой (например: А (медленный 4/4) -> В (быстрый 7/8) -> А1 (медленный 4/4, но трансформированный)).

Задача за 20 минут: Создать «либретто» пластического номера, определив:

Сверхзадачу (Что этот образ хочет выразить? Скорбь? Власть? Игру?).

Пластический лейтмотив (узнаваемый повторяющийся жест/поза).

Ключевые точки-события (на структуре А-В-А1): Что происходит с образом в части В? Как он возвращается в А1 изменённым?

Зоны для импровизации (например, в середине части В — 8 счетов свободной, но в характере, импровизации).

Показ и анализ этюдов (20 мин.):

Группы по очереди показывают свои пластические этюды (под отбивающий ритм или простую музыку).

Критерии анализа для зрителей:

Целостность образа: Узнаваем ли он от начала до конца, несмотря на трансформацию?

Драматургия: Было ли видно развитие, кульминация, развязка?

Работа в ритме: Сохранялась ли заданная структура? Была ли импровизация органична или выбивалась?

Выразительность: Какие пластические решения были самыми точными и впечатляющими?

После каждого показа — обсуждение по этим пунктам. Акцент на том, **как рамки (образ и ритм) не сковывали, а помогали рождать творчество.**

Итог занятия (10 мин.): Рефлексия в кругу. Главный вывод: Сила выразительности рождается на стыке дисциплины и свободы. Жёсткий каркас (образ, ритм) позволяет импровизации быть не хаосом, а осмысленным, ярким и безопасным для исполнителя высказыванием. Тело, знающее свои границы, обретает настоящую свободу внутри них.

Контрольная точка 1. Практическая импровизация

Практические занятия № 7-8

Тема: Актерские особенности исполнения джазовых стандартов (jazz swing, blues, ballad).

Количество часов: 4 **ч.**

Содержание практического занятия 7. «Swing & Blues: Игра, драйв и диалог»

Цель: Освоить актёрские и исполнительские ключи к стилям свинг и блюз: ощущение свинга, импровизационную свободу, драйв и «сторителлинг» через текст.

Структура:

1. Теоретико-аналитический блок (20 минут):

Swing (на примере «Fly Me To The Moon», «It Don't Mean a Thing»):

Актёрская сверхзадача: Элегантная игра, флирт, позитивная энергия, виртуозная легкость.

Ключевые элементы:

Свингующий ритм: Объяснение «triplet feel» (пульсация триолями) — «ту-да-ту-да». **Упражнение:** Пройтись по залу, скандируя фразу «It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)», смешая акценты на «da» в ритмической сетке «ту-да-ту-да».

Импровизация как игра: Скэт, взаимодействие с инструментами. Это не ошибка, а диалог.

Пластика: Собранный, но расслабленный корпус. Движения откликаются на синкопы, как будто ведётся невидимый диалог с ритм-секцией. Улыбка в глазах.

Blues (на примере «Stormy Monday», «Fine and Mellow»):

Актёрская сверхзадача: Исповедь, катарсис, проживание и преодоление трудности через музыку. Не просто «мне плохо», а «я рассказываю, как мне плохо, и это меня исцеляет».

Ключевые элементы:

Блюзовая форма (12 тактов) и гармония: Предсказуемая структура — как ритуальное заклинание, в рамках которого рождается спонтанность.

Blues Notes (III^b, V^b, VII^b): Звучание «со слезой», внутренний конфликт. **Упражнение:** Спеть мажорную гамму, затем «занизить» 3-ю и 7-ю ступени, прочувствовать изменение эмоциональной окраски.

Call & Response (Вопрос-Ответ): Взаимодействие с инструментом или с самим собой (вокальная фраза — ответ инструмента). Это драматический диалог.

2. Практический блок: «Проживание формы» (40 минут):

Часть 1: «Swing-игра». Работа над фрагментом стандарта (напр., куплет и припев «Fly Me To The Moon»).

Задача 1: Спеть, концентрируясь ТОЛЬКО на ритмической пульсации («ту-да-ту-да»), можно слегка раскачиваться.

Задача 2: Добавить актёрскую задачу — спеть эти же строки как: а) признание в любви; б) лёгкую, почти ироничную шутку; в) мечтательное воспоминание.

Анализ: Как изменилась фразировка, тембр, где появились паузы и акценты?

Часть 2: «Blues-исповедь». Работа над классическим блюзовым квадратом (напр., первые 12 тактов «Stormy Monday»).

Задача 1: Проговорить текст как монолог, с внутренней болью, но без надрыва. Найти личную ассоциацию к «They call it Stormy Monday...».

Задача 2: Спеть текст, концентрируясь на «blues notes» и технике call & response: спеть фразу («Lord, and Tuesday's just as bad»), а на инструментальном «ответе» (воображаемом или сыгранным педагогом) — отреагировать кивком, жестом, взглядом, как на слова партнёра.

Ключ: Не «изображать» страдание, а быть рассказчиком, который этим страданием владеет.

3. Итоговое упражнение «Два лица джаза» (10 минут):

Студенты разбиваются на пары. Задание: исполнить один и тот отрывок текста (например, «My life is cold and dreary...») сначала в манере **легкого свинга** (играя с трагедией, с улыбкой), затем — в **глубоком блюзе** (проживая каждое слово).

Обсуждение: Как трансформировалось тело, дыхание, тембр, взгляд?

Домашнее задание: Выучить один свинговый и один блюзовый стандарт. Приготовить анализ:

1) О чём реально эта песня для меня? 2) Где в мелодии я слышу «игру» или «боль»? 3) Наметить точки для возможной импровизации (скэт, мелизмы).

Содержание практического занятия 8. «Ballad: Правда момента, интимность и время»

Цель: Освоить специфику джазовой баллады как высшей формы актёрского существования в песне: работа со временем, подтекстом, интимностью звука и смысла.

Структура:

1. Теоретико-философский блок (15 минут):

Ballad (на примере «Body and Soul», «In a Sentimental Mood»):

Актёрская сверхзадача: Раскрытие интимной, беззащитной правды. Не рассказ о чувстве, а его прямое предъявление здесь и сейчас.

Ключевые отличия от поп-баллады:

Время: Темп крайне замедлен. Каждая нота и каждое слово **взвешиваются**. Пауза становится полноправным действующим лицом.

Гармония: Сложная, насыщенная (альтерированные аккорды, substitute dominants). Задача исполнителя — **прожить гармоническое напряжение и разрешение** как эмоциональную дугу.

Фразировка и рубанок: Свободный, почти речевой ритм (rubato). Мелодия «говорит», а не поёт в метроном.

Интимность звука: Часто используется мягкий, «приглушённый» тембр, шёпот, звук «в маску». **Зал должен замереть, а не аплодировать.**

2. Практический блок: «Анатомия баллады» (45 минут):

Часть 1: «Прозаизация и подтекст».

Упражнение «Монолог из песни»: Взять первый куплет баллады (напр., «My heart is sad and lonely...» из «Body and Soul»). **Проговорить** этот текст как:

Признание, которое делается впервые в жизни.

Слова, которые говорятся в пустоту, зная, что их не услышат.

Воспоминание, которое причиняет одновременно боль и наслаждение.

Цель: Найти личный, живой подтекст для каждой строки. Избегать общих «красивых» чувств.

Часть 2: «Время и пауза».

Упражнение «Свободное падение»: Исполнить одну ключевую фразу баллады (например, «...for you it's body and soul»). Сначала спеть её в строгом ритме. Затем — с абсолютно свободной ферматой на слове «for you», растягивая его до того момента, пока не появится **настоящее, а не наигранное** чувство.

Задача: Пауза после фразы должна быть **наполнена продолжающимся внутренним действием** (осмыслиением сказанного, борьбой, сожалением).

Часть 3: «Гармония как сценарий».

Педагог играет гармоническую последовательность баллады (цикл II-V-I с альтерациями).

Задание для студентов: Стоя с закрытыми глазами, **физически и эмоционально реагировать** на смену аккордов. Напряжение доминантсептаккорда (V7) — скручивание, ожидание. Разрешение в тонику (I) — выдох, опускание плеч, облегчение. Альтерации — «вспышки» памяти, острые эмоции.

Вывод: В балладе вы поёте не только мелодию, вы **проживаете гармонию**.

3. Сводный этюд «Балладный портрет» (20 минут):

Каждый студент готовит и исполняет отрывок из джазовой баллады (2-3 минуты).

Жёсткие критерии показа:

Физическое состояние: Собранные, но не скованная поза. Минимум жестов. Весь фокус — в глазах и в звуке, рождающемся «внутри».

Работа со временем: Обязательное использование rubato и хотя бы одной **содержательной** длинной паузы.

Посыл звука: Звук направлен не «в зал», а «в пространство» или «в себя». Проверка: если бы микрофон отключили, исполнение должно остаться столь же выразительным за счёт интимности.

Проживание гармонии: Должно быть видно/слышно, что исполнитель не просто поет ноты, а следует за эмоциональными волнами аккомпанемента.

Обратная связь: После каждого показа зрители (другие студенты) отвечают не на «понравилось/нет», а на вопросы: **Какое одино конкретное чувство/воспоминание у меня вызвал этот исполнитель? В какой момент я поверил ему полностью?**

Практические занятия № 9-10

Тема: Подход к работе над песней из мюзикла, рок-оперы, поп-композицией.

Количество часов: 4 ч.

Содержание практического занятия 9. «Анализ и замысел. От нот к образу».

Цель: Научить студентов проводить предварительный анализ музыкального и текстового материала для формирования исполнительского замысла.

Задачи:

Развить навык комплексного анализа партитуры (текст + музыка).

Сформировать умение определять сверхзадачу и сквозное действие песни.

Начать работу над созданием внутреннего образа персонажа и обстоятельств.

Оборудование: Нотный текст, аудиозаписи примеров, пианино/синтезатор, доска/флипчарт.

Хронометраж: (90 минут):

I. Организационный момент (5 мин)

Введение в тему. Обозначение важности аналитического этапа.

II. Теоретическая часть. Инструменты анализа (30 мин)

Лекция-беседа с примерами на разных жанрах:

Текстовой анализ:

Литературный смысл: О чем песня? Прямой и скрытый подтекст.

Структура: Куплет, припев, бридж, проигрыш. Как меняется мысль?

Персонаж: Кто поет? (Пол, возраст, социальный статус). **Кому** поет? (Партнеру, себе, публике, Богу). **Зачем** поет? (Сверхзадача: убедить, признаться, уничтожить, спастись).

Обстоятельства: Где происходит действие? Когда (исторический период, время суток)? Что произошло **непосредственно перед началом песни**? (Это ключевой вопрос для правды существования).

Музыкальный анализ:

Жанровые особенности: Мюзикл (часто речь на ритме, чередование речитатива и мелодии), рок-опера (эмоциональный надрыв, мощный драйв, сложные гармонии), поп-композиция (яркий запоминающийся hook, современные аранжировки).

Темп, ритм, метр: Как они поддерживают характер? (Например, танго ревности, марш решимости, вальс мечтаний).

Мелодия и гармония: Кульминация (тесситурная и гармоническая). Как гармония окрашивает текст? (Пример: минорный аккорд на «счастливом» слове).

Динамика и агогика: Где композитор написал крещендо, diminuendo, фермату? Почему?

III. Практическая часть. Разбор на примере (40 мин)

Групповая работа. Преподаватель выбирает одну известную песню (например, «Memory» из мюзикла «Cats», «I Dreamed a Dream» из «Отверженные» или «Звезда» из «Юнона и Авось»).

Студенты вместе с педагогом, пользуясь алгоритмом, проводят полный анализ:

Читают текст, определяют сверхзадачу.

Смотрят ноты, находят кульминацию, определяют характер аккомпанемента.

Обсуждают возможный образ персонажа и предлагают «предлагаемые обстоятельства».

Работа в парах. Студентам раздаются разные отрывки (по жанрам). Задача: за 15 минут провести краткий анализ по схеме и презентовать свои выводы.

IV. Заключительная часть. Домашнее задание (15 мин)

Подведение итогов анализа.

Домашнее задание: Каждому студенту выбрать собственную песню для работы в цикле. К следующему занятию **письменно** подготовить:

Аналитическую карту песни (по пунктам из занятия).

Сформулировать сверхзадачу и сквозное действие.

Найти и принести исторический, визуальный или литературный материал, вдохновляющий на образ (репродукции, стихи, фото актеров, костюмы эпохи и т.д.).

Содержание практического занятия 10. «Воплощение. От образа к звуку и движению».

Цель: Научить студентов воплощать аналитический замысел в конкретных вокально-пластических решениях.

Задачи:

Соединить эмоциональное намерение с вокальной техникой (дыхание, фразировка, тембр).

Начать работу над сценическим движением и жестом, вытекающим из текста и музыки.

Развить навык существования в образе во время исполнения.

Оборудование: Пианино/фонограммы, свободное пространство в классе.

Ход занятия (примерно 90 минут):

I. Организационный момент. Проверка Д/З (10 мин)

Краткий опрос по домашнему заданию. Студенты называют свои песни и основную сверхзадачу.

II. Теоретическая часть. Тело и голос как инструменты актера (20 мин)

Вокальный аспект:

Как сверхзадача влияет на звукоизвлечение? (Например, шепот доверительной исповеди vs. крик отчаяния).

Техника «речевой позиции» для мюзикла. Важность дикции.

Работа с микрофоном (особенно для поп- и рок-материала): интимность vs. мощь.

Пластический аспект:

Жест как продолжение мысли. Отказ от иллюстративных жестов.

«Центр тяжести» персонажа. Как стоит и движется герой? (Уверенно, робко, агрессивно).

Взаимодействие с воображаемым партнером или пространством.

III. Практическая часть. Этюды и пробы (50 мин)

Этюды без пения (15 мин):

Студенты разбиваются по парам. Один читает текст своей песни как монолог, пытаясь донести сверхзадачу партнеру. Второй — партнер/собеседник. Акцент на подтексте и общении.

Задание: пройти по аудитории в ритме и характере своей песни, найдя «телесный» ключ к персонажу.

Работа «вполголоса» (20 мин):

Индивидуальный показ (3-4 студента). Студент исполняет фрагмент песни (1 куплет+припев) с аккомпанементом педагога.

Фокус на: а) Донесении смысла каждой фразы. б) Дыхании как элементе выразительности (где берет дыхание — там мысль). в) Нахождении хотя бы одного, но точного жеста.

Коллективное обсуждение: что получилось, где была «правда»?

Работа с кульминацией (15 мин):

Каждый студент работает над кульминационной фразой своей песни.

Задача: оправдать технически сложный момент (высокую ноту, длинную фразу, forte) драматической необходимостью. Не «взять высокую ноту», а «крикнуть от отчаяния».

IV. Заключительная часть. Рефлексия и Д/З (10 мин)

Обмен впечатлениями. Что было самым сложным в переходе от анализа к практике?

Домашнее задание:

Доработать песню с учетом замечаний.

Снять на видео исполнение фрагмента (2-3 минуты), обращая внимание на целостность образа (вокал + актерская игра).

Продумать условный костюм или деталь костюма для персонажа.

Практические занятия № 11-13.

Тема: Репетиционный процесс: от разбора к воплощению. Критический анализ своих и чужих выступлений.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 11. «Фундамент: От текста к мизансцене. План репетиции».

Цель: Научить студентов переходить от аналитического разбора материала к созданию первоначального сценического эскиза и планированию дальнейшей работы.

Задачи:

Систематизировать этапы раннего репетиционного процесса.

Отработать навык перевода внутреннего образа в внешнее проявление (жест, мизансцена, взаимодействие).

Научить составлять конкретный план репетиции.

Оборудование: Свободное пространство, стулья, простой реквизит (стул, платок, книга), доска/флипчарт, видеопроектор (опционально).

Хронометраж: (90 минут):

I. Вводная часть. «Карта репетиции» (15 мин)

Обсуждение: Что такое репетиционный процесс? Интуитивный vs. системный подход.

Представление модели «5 шагов репетиции»:

Анализ и замысел (домашняя работа).

Этюдирование и поиск (сегодняшний фокус).

Отработка и закрепление (техника, связи).

Репетиция «как на показе» (целостность, выносливость).

Анализ и корректировка (критический разбор).

II. Практический блок. От анализа к действию (60 мин)

Работа ведется на одном выбранном отрывке (монолог или песня), который студенты получили в качестве Д/З и заранее проанализировали.

«Стол» в движении (20 мин):

Студенты (исполнители отрывка) по очереди не просто рассказывают о своем анализе (персонаж, сверхзадача, обстоятельства), а показывают его **ключевые моменты** в пространстве. Например: "Мой герой чувствует себя в ловушке" – и физически пытается выйти из воображаемого узкого круга.

Этюды на события и взаимоотношения (25 мин):

Если в отрывке есть партнер: Упражнение на «зеркало» и «ведущий-ведомый» для установления контакта. Этюд на «молчаливое общение» перед началом текста.

Если монолог: Определение **адресата** (к кому речь?) и работа с воображаемым партнером. Смена адресата (себя, конкретного человека, абстрактную силу) и наблюдение за изменением речи.

Создание мизансценического рисунка (15 мин):

Исполнители пробуют наметить 3-5 ключевых пространственных точек (например: "начало у окна -> кульминация в центре -> финал, падаю на колени"). Группа обсуждает, насколько этот рисунок логично вытекает из текста и эмоций.

III. Заключительная часть. Планирование (15 мин)

Групповое задание: Составить чек-лист для следующей самостоятельной репетиции по отрывку. Что конкретно нужно делать?

Пример: 1. Пройти текст 3 раза, фокусируясь на разных адресатах. 2. Отработать переход между ключевыми точками. 3. Установить точные моменты для 3-х главных жестов.

Домашнее задание: Провести самостоятельную репетицию по своему плану. Приготовить отрывок к показу на следующем занятии. **Важно:** не стремиться к идеалу, а исследовать материал.

Содержание практического занятия 12. «Техника и деталь. Отработка и показ».

Цель: Научить студентов работать над технической отработкой выбранных приемов, детализацией образа и подготовить номер к целостному показу.

Задачи:

Отработать методы шлифовки отдельных элементов номера (движения, вокал, речь).

Познакомить с принципом «от общего к частному и снова к общему».

Провести первый групповой показ и начать формировать культуру конструктивной критики.

Оборудование: Видеокамера/смартфон на штативе, проектор/экран для просмотра, музыкальная аппаратура.

Ход занятия (90 минут):

I. Разминка-настройка (15 мин)

Физическая и голосовая разминка, сфокусированная на задачах отрывков (например, упражнения на собранность или, наоборот, расслабленность).

Ментальная настройка: Каждый исполнитель одним словом определяет **главное действие** своего персонажа в отрывке (например: "обвиняю", "умоляю", "вспоминаю").

II. Блок технической репетиции (30 мин)

Работа в мини-группах или индивидуально с педагогом. Остальные наблюдают и фиксируют замечания.

Работа «на стоп-кадрах»: Остановка в ключевых моментах. Вопросы к исполнителю: Что ваш персонаж думает в эту секунду? Что видит? Чего хочет в следующий момент?

Работа над связками: Отработка плавных переходов между эмоциями, жестами, мизансценами. Упражнение «повтори 10 раз» для мышечного запоминания сложной связи.

Детализация: Добавление одной точной физической детали (игра с кольцом, поправление волос, специфическая походка). Обсуждение: как деталь меняет или дополняет образ?

III. Показ и начальный анализ (45 мин)

Показ отрывков (25 мин): Каждый студент/группа показывает свою работу **на камеру**. Важно создать атмосферу «прогона», а не экзамена.

Метод «Плюс-Дельта» для конструктивной критики (20 мин):

После каждого показа зрители (сокурсники) дают обратную связь по структуре:

ПЛЮС (+): 2-3 конкретных сильных момента ("Мне верилось, когда ты поворачивался к окну, потому что...").

ДЕЛЬТА (Δ): 1-2 конкретных предложения по улучшению ("Я бы хотел видеть больше...", "Возможно, стоит попробовать...").

Запрещены: общие оценки ("хорошо/плохо"), критика личности.

Первым всегда высказывается сам исполнитель (самоанализ): что получилось, что не удалось, над чем планировал работать.

Домашнее задание: 1) Посмотреть запись своего показа, сделав письменные заметки по схеме «Плюс-Дельта» для себя. 2) Внести 1-2 корректировки в номер на основе полученной обратной связи.

Содержание практического занятия 13. «Целостность и анализ. Итоговый показ и разбор».

Цель: Закрепить навык целостного исполнения, доведенного до стадии показа, и развить углубленные навыки анализа как своих, так и чужих работ.

Задачи:

Отработать выносливость и концентрацию в условиях, приближенных к выступлению.

Научить проводить детальный разбор выступления по разным параметрам.

Сформировать навык создания «дорожной карты» для дальнейшей самостоятельной работы.

Оборудование: Видеокамера, проектор, свет (по возможности), элементы костюма/реквизита от студентов.

Хронометраж:(90 минут):

I. Прогон «как на показе» (40 мин)

Создание условной «сценической» атмосферы: затемнение, объявление, выход, поклон.

Итоговый показ всех отрывков на камеру без остановок. Педагог и студенты выступают как зрители.

Акцент на **сквозном действии** и энергетической выносливости от начала до конца.

II. Углубленный групповой анализ (50 мин)

Просмотр записей выступлений с остановками.

Анализ по многослойной схеме: Группа разбирает каждый номер, последовательно отвечая на вопросы:

Содержательный слой: Была ли ясна история/сверхзадача? Дошли ли мысли и подтекст?

Технический слой (вокально-речевой): Был ли слышен текст? Управлялся ли голос (динамика, тембр)?

Физический слой: Были ли оправданы мизансцены и жесты? Помогали ли они или мешали?

Эмоционально-энергетический слой: Была ли вовлеченность? Произошла ли трансформация от начала к концу? Держал ли исполнитель внимание зала?

Метод «Горячий стул»: Исполнитель садится в центр, группа задает **вопросы по мотивации**, а не дает оценки. ("Что твой герой почувствовал в момент, когда ты сел на стул?", "Чего он боялся больше всего в этой сцене?"). Это проверяет глубину понимания материала.

Сравнительный самоанализ: Исполнителю показывают два кадра: с первого и третьего занятия. Вопрос: "Что изменилось принципиально? Какая работа к этому привела?"

Практические занятия № 14-16.

Тема: Психологическая подготовка к концерту и конкурсу. Анализ успешного выступления. Техники «проживания» номера.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 14. «Диагностика и инструменты. От волнения к рабочему состоянию».

Цель: Определить индивидуальные проявления сценического волнения, понять его природу и освоить базовые техники саморегуляции на физиологическом и ментальном уровне.

Задачи:

Провести «инвентаризацию» симптомов волнения.

Отработать техники экстренной и фоновой регуляции дыхания и мышечного тонуса.

Сформировать положительную установку на волнение как на энергию.

Оборудование: Коврики/удобные стулья, раздаточные материалы (чек-листы), таймер.

Хронометраж: (90 минут):

I. Вводная часть. «Знакомство со своим волнением» (25 мин)

Теоретический мини-блок (5 мин): Волнение — это не враг, а неконтролируемая энергия.

Разница между паникой («я не могу») и эустрессом («я готов к вызову»).

Практикум «Карта симптомов» (20 мин):

Студенты анонимно пишут на карточках свои физические (дрожь, сухость во рту, сердцебиение), эмоциональные (страх, паника, раздражение) и когнитивные («забудью текст», «опозорюсь», «все увидят мою слабость») симптомы.

Карточки группируются на доске. Обсуждение: «Какие симптомы самые частые? Что из этого реально мешает, а что лишь субъективное ощущение?»

Вывод: Симптомы — это сигналы. Ими можно управлять.

II. Основной блок. «Инструментарий саморегуляции» (50 мин)

Работа идет циклами: объяснение, совместное выполнение, обсуждение ощущений.

Физический уровень: Управление телом (25 мин)

Техника «Заземление» (5-4-3-2-1): Осознать 5 вещей вокруг, 4 тактильных ощущения, 3 звука, 2 запаха, 1 вкус. Практика.

Дыхание по квадрату (4-4-4-4): Вдох (4 сек) – Задержка (4) – Выдох (4) – Пауза (4). Успокаивает нервную систему.

Изометрика и прогрессивная релаксация: Резкое напряжение всех мышц на 10 секунд с последующим полным сбросом. Контрастное осознание расслабления.

Ментальный уровень: Управление мыслями (25 мин)

Техника «Стоп-кадр» для катастрофических мыслей: В момент появления мысли «я все забуду» — мысленно крикнуть «СТОП!» и немедленно переключиться на конкретную техническую задачу («сейчас я сделаю глубокий вдох перед фразой»).

Переформулирование установок: Работа в парах. Перевести негативные установки («Не дрожать!», «Не сбиться!») в позитивные задачи («Дышать ровно», «Быть в контакте с партнером»).

III. Заключительная часть. Домашнее задание (15 мин)

Создание «Экстренной шпаргалки»: Каждый студент на маленькой карточке пишет 2-3 техники, которые лично ему больше всего отклинулись (например: «1. Квадратное дыхание. 2. Заземление через стопы. 3. Установка «Я делаюсь музыкой»»).

ДЗ: 1) Тренировать одну из дыхательных техник 5 минут в день. 2) Понаблюдать за собой в бытовой стрессовой ситуации (опоздание, экзамен) и применить одну технику. Зафиксировать результат.

Содержание практического занятия 15. «Конструкция успеха. Техники ментального моделирования и «проживания» номера».

Цель: Научить студентов осознанно создавать и закреплять состояние уверенности, используя методы ментальной репетиции, якорения и позитивного программирования.

Задачи:

Отработать технику идеомоторной (мысленной) репетиции.

Освоить создание и активацию «ресурсных якорей».

Сформировать индивидуальный ритуал входа в рабочее состояние.

Оборудование: Коврики, аудиозаписи нейтрального или спокойного фона, личные предметы-«талисманы» от студентов.

Хронометраж (90 минут):

I. Разминка и актуализация (15 мин)

Краткое обсуждение «Дневников волнения»: какие открытия?

Совместное выполнение 2-3 дыхательных и телесных техник с первого занятия.

II. Основной модуль: «Ментальный тренинг» (60 мин)

Блок 1. Идеомоторная репетиция (30 мин):

Теория (5 мин): Объяснение феномена: мозг активирует те же нейронные сети при ярком воображении действия, что и при его реальном выполнении. Это «прокачка» навыка без физической нагрузки.

Практика «Режиссерская версия» (25 мин): Под руководством педагога студенты в расслабленном состоянии (лежа/сидя) проводят репетицию:

Взгляд со стороны: Увидеть себя на сцене от входа до поклона — уверенно, технично, выразительно.

Взгляд изнутри: «Войти» в образ. Прочувствовать внутренние ощущения: уверенность в мышцах, тепло в груди, фокус взгляда, связь с залом/партнером, эмоциональную наполненность.

Акцент на деталях: Мысленно «проиграть» сложный технический элемент безупречно.

Блок 2. Якорение ресурсного состояния (30 мин):

Теория (5 мин): Якорь — стимул (кинестетический, аудиальный, визуальный), вызывающий нужное психофизическое состояние. Принцип условного рефлекса.

Практика создания якоря (25 мин):

Вспомнить: Найти в памяти момент абсолютного успеха, уверенности, «потока» (необязательно на сцене). Войти в него, усилить все каналы восприятия (что вижу, слышу, чувствую).

Закрепить: В пиковый момент этого состояния сделать простое, уникальное действие (например, соединить подушечки большого и указательного пальцев, прижать ладонь к сердцу, мысленно произнести кодовое слово «Энергия»).

Проверить: Выйти из состояния. Через минуту применить якорь. Оценить, возвращается ли часть того ресурсного состояния.

III. Интеграция: «Предстартовый ритуал» (15 мин)

Обсуждение важности ритуала как стабилизатора.

Практика: Каждый студент проектирует свой краткий (3-5 мин) предвыступленческий алгоритм, включающий:

Физический элемент (разминка голоса, растяжка).

Дыхательный элемент (1 техника).

Ментальный элемент (якорь или ключевая установка, например: «Я делаюсь энергией»).

Домашнее задание: 1) Провести 5 полноценных идеомоторных репетиций своего номера. 2) Отработать персональный ритуал и якорь перед бытовыми задачами, требующими собранности.

Содержание практического занятия 16. «Имитация события и протокол анализа.

Стратегия пост-выступления».

Цель: Смоделировать стрессовые условия публичного выступления и отработать алгоритм конструктивного, беспристрастного анализа для извлечения максимальной пользы из любого результата.

Задачи:

Провести пробное выступление в смоделированной конкурсной/концертной обстановке.

Научить проводить структурированный анализ по трем векторам: технический, художественный, психологический.

Сформировать стратегию «реабилитации» и извлечения уроков после выступления.

Оборудование: Зал, имитация жюри (стол, 3 стула), видеокамера на штативе, возможно софит, бланки для анализа.

Хронометраж:(90 минут):

I. Имитационная игра «Конкурсный день» (45 мин)

Создание атмосферы: Строгий регламент, жеребьевка порядка, объявление по имени и фамилии, «жюри» (педагог + 2 назначенных студента с оценочными листами).

Введение стресс-факторов (выборочно):

Внезапное изменение порядка.

Ограничение по времени (сигнал таймера).

Нейтральная/строгая мимика «жюри».

Заминка перед началом аккомпанемента.

Каждое выступление **обязательно записывается на видео**.

II. Аналитический модуль: «Холодный разум — теплое сердце» (45 мин)

Принцип: Анализ — это не суд, а сбор данных. Разделение личности исполнителя и рабочего материала.

Блок 1. Многоуровневый самоанализ по протоколу (25 мин):

Студенты получают **бланк анализа** и просматривают свою запись.

Колонка 1: Фактические успехи (Что БЫЛО?): Конкретные, измеримые моменты («чистая интонация в тактах 15-20», «точный вход после проигрыша», «выдержанная длинная фраза на одном дыхании»).

Колонка 2: Зоны роста (Что МОЖНО СДЕЛАТЬ ИНАЧЕ?): Конструктивные предложения самому себе («добавить динамический контраст во втором куплете», «усилить контакт глазами с дальними рядами в финале»).

Колонка 3: Внутренний процесс (Что Я ЧУВСТВОВАЛ и КАК УПРАВЛЯЛ?): Рефлексия состояния («волнение нахлынуло после первой ошибки, но удалось вернуть фокус на дыхание», «ритуал помог, но якорь забыл применить»).

Блок 2. Групповой анализ по модели «Плюс – Интересно – Идея» (20 мин):

После самоанализа исполнителя группа дает обратную связь в формате:

ПЛЮС (+): Конкретная сильная сторона, факт.

ИНТЕРЕСНО (Δ): Наблюдение или вопрос, который вызывает интерес («Было интересно, как ты интерпретировал паузу перед кульминацией...»).

ИДЕЯ (\rightarrow): Конкретное, выполнимое предложение на будущее («У меня есть идея: попробовать в этой фразе сделать движение не вправо, а влево, чтобы открыться залу»).

Контрольная точка 2. Комбинированное практико-аналитическое задание

5 семестр ЗФО

Практическое занятие № 1.

Содержание практического занятия 1:

Тема: Органика на сцене. Снятие мышечных и психологических зажимов. Упражнения на расслабление и концентрацию.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Осознать и снять основные мышечные и психологические зажимы, мешающие свободному творческому выражению; развить базовые навыки мышечного контроля, концентрации внимания и ощущения «здесь и сейчас».

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Организационный момент (2 мин): Построение, приветствие, настрой на работу.

Мотивационная беседа (8 мин):

Объяснение понятия «органика»: Это естественность и правдивость поведения на сцене, когда тело и психика свободны от лишнего напряжения и подчиняются творческой задаче, а не страхау.

Что такое «зажим»? Это хроническое, неосознанное напряжение мышц (чаще всего: челюсть, шея, плечи, диафрагма, кисти, поясница), которое напрямую связано с психологическим состоянием (волнение, страх оценки, излишний контроль). Зажим блокирует дыхание, голос, пластику, эмоции.

Принцип работы: Мы не боремся с зажимом силой (это создает новое напряжение), а учимся его **осознавать, принимать и отпускать** через внимание и образное мышление.

Девиз занятия: «Осознать — принять — отпустить».

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70 минут)

БЛОК А: ОСОЗНАНИЕ И «КАРТА ТЕЛА» (15 минут)

Цель: Научиться сканировать свое тело и находить очаги напряжения.

«Сканер» (стоя, 5 мин):

Студенты стоят, ноги на ширине плеч, глаза закрыты.

Преподаватель ведет голосовую инструкцию: «Мысленно направьте луч внимания на стопы... Ощутите контакт с полом... Есть ли напряжение в пальцах ног? Переместите внимание на лодыжки... икры... колени...» — и так до макушек головы.

Задача: Не менять позу, а просто наблюдать. Отметить про себя 2-3 самых «зажатых» участка.

«Марионетка/Тряпичная кукла» (7 мин):

Фаза 1 (Натяжение): Студенты представляют, что их тело, как у марионетки, подвешено на ниточках за макушку, кисти, колени. Медленно «натягивая» эти ниточки, они вытягиваются в струну, ощущая напряжение во всем теле.

Фаза 2 (Сброс): Преподаватель командует: «Нитки обрезаны!». Тело полностью обмякает, студент падает в наклон, как тряпичная кукла, позволяя голове, рукам, корпусу свободно повиснуть. Делаем несколько глубоких вдохов-выдохов в этом положении.

Фаза 3 (Медленное выстраивание): Очень медленно, позвонок за позвонком, начать «нанизывать» позвоночник, выпрямляясь. Последней поднимается голова. Сравнить ощущения «до» и «после».

БЛОК Б: СНЯТИЕ МЫШЕЧНЫХ ЗАЖИМОВ (25 минут)

Цель: Через парадоксальное напряжение достичь глубокого расслабления.

Метод «Напрячь-Расслабить» (по Джекобсону, 15 мин): Работа лежа на спине.

Студенты ложатся на коврики или просто на пол.

Преподаватель последовательно дает команды для разных групп мышц:

Руки: Сжать кулаки так сильно, как только можно (удерживать 5-7 секунд). Резко отпустить, наблюдать за волной расслабления и тепла.

Плечи и шея: Втянуть голову в плечи, как черепаха (напрячь). Отпустить.

Лицо: Скрестить глаза, наморщить нос, оскалить зубы (гримаса ужаса). Расслабить.

Грудь и пресс: Сделать глубокий вдох и задержать дыхание, напрягая грудную клетку и живот.

Медленно выдохнуть со звуком «хаха».

Ноги: Натянуть носки на себя, напрячь все мышцы ног. Расслабить.

Важно: Акцентировать внимание на **контрасте** между напряжением и последующим глубоким расслаблением.

«Звуковая разрядка» (стоя, 10 мин):

Студенты стоят в устойчивой позе. Работа со звуком для снятия зажимов в горле, челюсти, диафрагме.

Упражнения:

«Ленивый зевок»: Широко открыть рот, зевнуть с громким звуком, массируя суставы челюсти.

«Стон»: На выдохе издать долгий, низкий стон «мммм», ощущая вибрацию в груди.

«Психический крик»: Широко открыть рот и глаза, напрячь все лицо, как для крика, но **беззвучно** вытолкнуть воздух. Это снимает психологический блок на выражение сильных эмоций.

БЛОК В: КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ И «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (30 минут)

Цель: Научить фокусировать рассеянное внимание, вернуть себя в настоящее.

«Пустое кресло» / Работа с партнером-«зеркалом» (10 мин):

Вариант А (индивидуальный): Студент садится напротив пустого стула. Его задача — просто смотреть на стул, не отвлекаясь. Мысли будут приходить — нужно мягко возвращать фокус на предмет. Цель — удержать внимание 2-3 минуты.

Вариант Б (парный): Студенты в парах сидят/стоят друг напротив друга. Один — «оригинал», второй — его «зеркало». Задача «зеркала» — максимально точно, с небольшой задержкой, повторять микродвижения партнера (моргание, смещение взгляда, легкая улыбка). Затем поменяться. Это требует полной концентрации на партнере.

«Осознанное действие с воображаемым предметом» (15 мин): Классическое упражнение на органичность.

Преподаватель дает задание выполнить простое физическое действие с **максимальной достоверностью и сосредоточенностью**, как будто в руках реальный предмет.

Примеры: Налить и выпить стакан воды; развернуть конфету; зажечь и задуть свечу; завязать шнурок.

Критерии качества: Логичность, последовательность, внимание к деталям (вес, объем, температура предмета), отсутствие лишних, суетливых движений. Действие должно занять не менее 1-2 минут.

Обсуждение: Что было сложнее всего? Где внимание «уплывало»?

«Якорение» (5 мин): Фиксация состояния.

Студенты находят удобную позу стоя или сидя.

Задача: найти в теле точку максимального комфорта и расслабленности (например, тепло в ладонях, тяжесть в ступнях).

Соединить это физическое ощущение с простой позитивной мыслью-формулой: «Я здесь. Я в безопасности. Я готов творить».

Это состояние — их **«якорь»**, в которое можно будет возвращаться перед выходом на сцену.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Рефлексия в кругу (7 мин):

Студенты садятся в круг.

Вопросы для обсуждения:

Какое открытие вы сегодня сделали о своем теле?

В какой момент вам было сложнее всего сохранять концентрацию?

Какое упражнение дало самое заметное ощущение освобождения?

Как вы думаете, как это состояние может помочь вам в исполнении песни?

Домашнее задание (3 мин):

Ежедневный мини-ритуал (5 минут утром или вечером):

Сканирование тела («Сканер»).

Упражнение «Напрячь-Расслабить» для плеч и лица.

«Якорение» с дыханием.

Подготовить простое физическое действие (как на занятии) для показа в начале следующего урока.

Завершение занятия: Совместный глубокий вдох и выдох. Благодарность за работу.

Контрольная точка 1. Демонстрация практических навыков.

Практические занятия № 3-4

Тема: Действие — основа сценического искусства. Простые физические действия. Действие «здесь, сегодня, сейчас».

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 3:

Тема: От ощущения — к действию. Простое физическое действие (ПФД) как кирпичик сценической правды.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Дать студентам четкое понимание разницы между «изображением» и «действием». Научить выстраивать логическую цепочку простых физических действий для достижения конкретной цели. Начать формировать навык оправдания любого действия.

Логика: После работы с внутренним видением (занятия 4-6) мы переходим к его внешнему, логичному выражению через последовательность действий.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «ДЕЙСТВИЕ vs ИЗОБРАЖЕНИЕ» (15 мин)

Разминка-диагностика «Эмоция» (5 мин): Преподаватель просит: «Покажите, что вы злитесь (грустите, радуетесь)». Студенты показывают, как умеют. Скорее всего, получатся штампы (сжатые кулаки, опущенные плечи).

Теоретический мини-блок (10 мин):

Ключевой тезис: Эмоция на сцене — **результат**, а не цель. Цель — **ДЕЙСТВИЕ**. Если вы совершаете правильное, логичное действие в заданных обстоятельствах, эмоция рождается сама.

Что такое Простое Физическое Действие (ПФД)? Это действие, имеющее ясную цель, которое можно выполнить **здесь и сейчас** с реальным или воображаемым предметом. Его можно проверить **логикой** (было ли оно завершено?). Пример: «взять чашку» (можно проверить — взял или нет) vs «грустить» (непроверяемо, абстрактно).

Формула: Я + [глагол] + [предмет/партнер] + [ради чего?]. «Я зажигаю свечу, чтобы осветить письмо».

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ЛАБОРАТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ» (65 мин)

БЛОК А: ЦЕПОЧКА ПФД (25 мин)

Упражнение «Разборка-сборка» (15 мин): Работа в парах с одним реальным предметом (например, термосом с чашкой).

* **Задача 1 (Сборка):** Студент А получает цель: «Приготовить партнеру чай». Он должен мысленно разбить эту цель на мельчайшие ПФД и выполнить их в логической последовательности, озвучивая вслух: «1. Беру термос. 2. Откручиваю крышку. 3. Беру чашку. 4. Ставлю её устойчиво. 5. Наклоняю термос...» и т.д.

* **Задача 2 (Разборка):** Студент Б наблюдает и потом должен повторить ту же самую цепочку ПФД в том же порядке, не пропуская ни одного звена.

* **Цель:** Приучить мозг видеть не «общую картину», а конкретные, мелкие, логичные шаги.

Этюд «Чистка картошки» (10 мин): Классическое упражнение. Задача — чистить воображаемую картошку так, чтобы все поверили в реальность процесса. Критерий: логичность (взять, помыть, выбрать нож, почистить, отложить), наличие конкретных деталей (грязь под ногтями, звук скребка, вес картофелины), достижение цели (очищенная картошка в миске). Показ и разбор 2-3 студентов.

БЛОК Б: ОПРАВДАНИЕ ДЕЙСТВИЯ — ВКЛЮЧЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ (25 мин)

«Одно действие — три оправдания» (15 мин):

* Преподаватель задает одно ПФД: «Сесть на стул».

* Три студента по очереди выполняют это действие, но с разными внутренними оправданиями (заранее данными на карточках): 1) Вы только что пробежали марафон. 2) Вам только что сообщили шокирующую новость. 3) Вы осторожно садитесь на антикварный, хрупкий стул.

* **Обсуждение:** Как изменилось КАЧЕСТВО действия (темп, амплитуда, внимание, мышечный тонус) в зависимости от оправдания?

Работа с «магическим если бы» в действии (10 мин):

* Студент выполняет простую цепочку: подошел к столу, взял лист бумаги, прочитал.

* Преподаватель останавливает и вводит «если бы»: «А если бы это была не бумага, а тончайший, мокрый от слез, лист пергамента 16-го века?» Студент продолжает с новым качеством.

* **Вывод:** Воображение и предлагаемые обстоятельства меняют не эмоцию, а **характер самого физического действия**.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ ПЕСНИ (10 мин)

Музыкальное ПФД (7 мин):

* Звучит спокойная инструментальная музыка.

* **Задача:** Каждый студент получает карточку с простым заданием (напр., «разложить пасьянс», «зашить подкладку пальто», «нарисовать открытку»). Он должен выполнять это действие под музыку, оправдывая ею ритм и настроение своих движений (музыка грустная — движения плавные, замедленные; музыка тревожная — движения более резкие, с паузами).

* **Цель:** Связать физическое действие с музыкальным контекстом — первая ступень к действию в песне.

Домашнее задание (3 мин):

* Выбрать бытовой процесс (заварить кофе, собрать сумку). Разбить его на 10-12 простых

физических действий. Ежедневно тренироваться в его выполнении с полной концентрацией, каждый раз меняя оправдание (спешу/не тороплюсь/плохо себя чувствую).
* Подумать, какое простое ПФД мог бы совершать персонаж в первой строке вашей рабочей песни.

Содержание практического занятия 4:

Тема: Сверхзадача и сквозное действие. От ПФД — к логике роли.

Хронометраж: 90 минут

Цель: Познакомить студентов с понятиями «сквозное действие» и «сверхзадача». Научить выстраивать цепочку ПФД не как бытовой процесс, а как путь к достижению важной для персонажа цели.

Логика: Усложняем задачу. Теперь действия — не сами по себе, а звенья одной цепи, ведущей к главной цели.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: «ЦЕПОЧКА, ВЕДУЩАЯ К ЦЕЛИ» (15 мин)

Разминка «Действие-противодействие» (7 мин): Парная работа. Студент А совершает простое действие (протягивает руку для рукопожатия). Студент Б должен его остановить/помешать/изменить, также действием (отстраниться, взять его руку и положить на стол, пожать с преувеличеннной силой). Акцент на логике и непрерывности действия-реакции.

Теория (8 мин):

Сверхзадача: Главная, конечная цель персонажа в пьесе (или в песне). **«Ради чего я всё это делаю?»** (Не «спеть песню», а «вернуть любимого», «доказать свою невиновность», «заставить их заплакать»).

Сквозное действие: Это дорога к сверхзадаче. **Цепочка всех больших и малых действий персонажа, которые он совершает на пути к цели.**

Аналогия: Сверхзадача — приехать из Москвы во Владивосток. Сквозное действие — весь маршрут с пересадками, ночлегами, заправками. ПФД — вот сейчас я поворачиваю ключ зажигания.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «ПОСТРОЕНИЕ МАРШРУТА» (65 мин)

БЛОК А: ОТ ЦЕЛИ — К ДЕЙСТВИЯМ (30 мин)

Упражнение «Сценарий из трех действий» (20 мин):

* Студенты получают карточки с простой сверхзадачей («Узнать правду», «Скрыть улику», «Получить согласие», «Утешить»).

* **Задание:** Придумать и показать цепочку из трех последовательных ПФД, которые логично ведут к этой цели. Показать надо без слов. Зрители должны угадать сверхзадачу.

* **Пример для «Утешить»:** 1. Увидел плачущего. 2. Достал из кармана чистый платок. 3. Осторожно протянул его.

* **Разбор:** Насколько каждое действие было необходимо? Не было ли лишних, «игровых» действий?

Анализ песни на сверхзадачу и сквозное действие (10 мин): Групповая работа. Берется знакомая всем повествовательная песня (например, «Один раз в год сады цветут» или «My Funny Valentine»).

* Вместе определяем: 1) Кто поет? 2) Кому? 3) Ради чего (сверхзадача)? 4) Как он этого добивается (разбиваем текст на крупные действия: «вспоминаю», «дразню», «прошу», «угрожаю»)?

БЛОК Б: ЭТЮД С ЯСНОЙ СВЕРХЗАДАЧЕЙ (35 мин)

Этюд «Перед важным разговором» (20 мин): Подготовка и показ.

* **Условия:** У вас есть 5 минут до очень важного для вас телефонного звонка (или прихода человека). Вы одни в комнате.

* **Сверхзадача** (дается индивидуально на карточке, скрыта от зрителей): «Произвести

впечатление уверенного в себе человека» / «Скрыть свое волнение» / «Настроиться на жесткий разговор».

* **Задача студента:** Прожить эти 5 минут в этюде, совершая простые, бытовые действия (поправить прическу, налить воды, посмотреть в окно). Но все действия должны быть подчинены сверхзадаче и вытекать из нее.

* **Обсуждение после каждого показа:** Угадываем сверхзадачу. Что в действиях выдавало ее? Были ли действия, ей противоречавшие?

«**Остановка и вопрос "Зачем?"**» (15 мин): Преподаватель останавливает этюд в любой момент и спрашивает исполнителя: «Что ты сейчас делаешь? (ПФД). И ЗАЧЕМ? Как это связано с твоей сверхзадачей?». Это тренирует внутренний контроль и осознанность.

III. РЕФЛЕКСИЯ И ПЕРЕНОС НА ПЕСНЮ (10 мин)

Круг: «Моя сверхзадача в песне» (7 мин). Каждый студент кратко формулирует: какую сверхзадачу мог бы преследовать персонаж его рабочей песни? («Не рассказать о любви, а заставить его ревновать»).

Домашнее задание (3 мин):

* Для своей песни письменно определить: 1) Сверхзадачу. 2) Три крупных этапа сквозного действия (что персонаж делает в куплете 1, в припеве, в кульминации?).

* Придумать одно простое ПФД для начала песни, которое будет «первым шагом» на пути сквозного действия.

Контрольная точка 2. Практическая работа с письменной экспликацией и сценическим показом.

6 семестр ЗФО

Содержание практического занятия 1. «От текста к лицу. Кто поёт?»

Цель: Понять, что исполнитель в песне — это всегда роль (даже если она близка к его «Я»). Научиться анализировать песню для выявления персонажа: его биографии, мотивов, конфликта. **Хронометраж :** 90 мин.

Структура:

Введение: Маска vs Искренность (20 мин).

Дискуссия: Леди Гага, Давид Тухманов, Фредди Меркьюри, Земфира, «Ленинград» — где здесь настоящий человек, а где персонаж?

Тезис: **Персонаж — это «увеличительное стекло» для эмоции песни.** Он делает абстрактное чувство конкретным и узнаваемым.

Ключевые понятия: **Лирический герой** (условный «я»), **Персонаж-маска** (яркий архетип), **Образ исполнителя** (синтез личности и ролей).

Практикум: «Детектив в тексте» (40 мин).

Упражнение **«Анкета персонажа».** Группам раздаются тексты разных песен (напр., «Шар цвета хаки» (Земфира) — мятежный подросток; «Миллион алых роз» (Пугачёва) — романтичный художник; «Экспонат» (Ленинград) — циничный обыватель).

Задание: Заполнить анкету от лица того, кто поёт:

Возраст, социальный слой, род занятий.

Кому он поёт? (Конкретному человеку, миру, себе в прошлом).

Его сверхзадача в песне (убедить, исповедаться, обвинить, насмешиться).

Его главная черта и слабость.

Лаборатория образа: «Мозговой штурм» (25 мин).

На основе заполненных анкет группы начинают придумывать **внешние детали образа.**

Ведущий задаёт вектор: «Одежда этого персонажа? Его причёска? Его любимый жест? Его походка? Где он мог бы оказаться после финального аккорда?»

Фиксация идей на доске.

Итог и ДЗ (5 мин).

Вывод: Персонаж начинается не с костюма, а с вопроса «ЧЕЙ это голос?».

Домашнее задание: Выбрать песню для дальнейшей работы (свою или известную). Провести для неё «детективный анализ» и заполнить «Анкету персонажа».

Контрольная точка 1. Творческий проект.

Тема: Мизансцена. Композиция номера. Работа с микрофоном как с партнером и предметом.

Количество часов: 6 ч.

Содержание практического занятия 5. «Мизансцена: Геометрия смыслов на сцене».

Цель: Освоить сцену как смысловое пространство. Узнать базовые законы расположения артиста и их психологическое воздействие на зрителя.

Ключевые понятия: Мизансцена, авансцена, центр, глубина, диагональ, «четвертая стена».

Хронометраж : 90 мин.

Структура:

Вводная часть: Сцена как текст (15 мин)

Обсуждение: Что вы чувствуете, выходя на пустую сцену? Страх? Возможности?

Теоретический минимум: Сцена — это поле сил. Каждая точка имеет свой энергетический заряд и значение.

Основные зоны и их значение:

Авансцена (передний край): Зона максимальной эмоциональной отдачи, доверия, откровения. «Разговор по душам».

Центр сцены: Зона власти, доминирования, главного заявления. Место для кульминации.

Глубина сцены (задник): Зона отчуждения, размышления, воспоминаний, тайны.

Диагонали: Самые динамичные линии. Движение по диагонали вперед — наступление, уверенность. Назад — уход, сомнение, развязка.

«Четвертая стена» (воображаемая стена между артистом и залом): Игра с её «прорывом» (взгляд/обращение прямо в зал) или соблюдением.

Практикум: «Немое высказывание» (20 мин)

Упражнение проводится на размеченной скотчем сцене (обозначены центр, авансцена, диагонали).

Задание 1 (индивидуально): Исполнителю дается эмоция/состояние («надменность», «растерянность», «мольба», «триумф»). Он должен, используя только перемещение по сцене и статичную позу, передать это состояние. Группа угадывает.

Задание 2 (в парах): Даётся конфликтная ситуация («обвинение и оправдание», «соблазнение и сопротивление»). Пара строит «живую картину» (статуарную мизансцену), используя контраст зон (один на авансцене, другой в глубине; один в центре, другой с краю). Акцент на дистанции и векторах взглядов.

Анализ примеров (10 мин)

Просмотр фрагментов 2-3 контрастных выступлений (классический шансон, рок-концерт, инди-фолк). Группой анализируем:

Где стоит артист в ключевые моменты?

Как перемещается и почему?

Куда направлен его взгляд?

Домашнее задание:

Продумать для своей песни 3 ключевые точки на сцене: **1. Откуда начать. 2. Куда прийти на кульминации (припев). 3. Где оказаться в finale.** Обосновать выбор с точки зрения смысла.

Содержание практического занятия 2. «Композиция номера: От замысла к драматургии».

Цель: Научиться выстраивать номер как целостную историю с завязкой, развитием и развязкой, где все элементы (мизансцены, свет, подача) работают на общую идею.

Ключевые понятия: Композиция, драматургическая кривая, кульминация, финал, «зерно» номера.

Хронометраж: (90 мин.)

Структура :

Теория: «Драматургическая кривая песни» (20 мин)

Разбор структуры номера по аналогии с трехактной пьесой:

Экспозиция (1-й куплет): Представление персонажа, ситуации, настроения. Часто — авансцена или глубина, минимальное движение.

Развитие/Конфликт (2-й куплет, бридж): Накопление эмоции, усложнение. Начало движения, смена мизансцен.

Кульминация (чаще всего припев, особенно последний): Пик эмоционального и энергетического напряжения. Центр сцены, авансцена, максимальная вовлеченность.

Развязка/Финал: Разрешение (или неразрешение) напряжения. Часто — возврат в исходную точку или уход в глубину. «Эхо» кульминации.

Практикум: «Режиссерский анализ песни» (30 мин)

Участники разбиваются на группы. Каждая получает одну и ту же известную песню с яркой историей (например, «Оркестр» Басты, «Аривидерчи» Нюши).

Задание: Расписать примерный режиссерский сценарий номера:

«Зерно»: Главная мысль/эмоция номера (одно слово или фраза).

Свет (условно): Где бы вы использовали прожектор, общий свет, затемнение?

Мизансцены: Ключевые точки для каждой части песни.

Развитие энергии: Как меняется подача от начала к финалу (от интимности к мощному звучанию или наоборот?).

Лаборатория: «Сборка номера» (30 мин)

Участники начинают работать со своими песнями на основе домашней заготовки (3 точки).

Задание: «Пройти» свой номер по намеченным точкам, добавив переходы между ними. Акцент не на пении, а на **физическем воплощении драматургии**.

Обсуждение в мини-группах: Видна ли логика развития? Есть ли нарастание к кульминации?

Домашнее задание:

Доработать сценарий своего номера, прописав его по схеме «Экспозиция – Развитие – Кульминация – Финал». Принести на следующее занятие микрофон на стойке (или имитацию).

Содержание практического занятия 2. «Микрофон: Партнер, оружие, продолжение тела».

Цель: Преодолеть восприятие микрофона как «технической палки». Научиться использовать его как выразительное средство, расширяющее пластические и эмоциональные возможности.

Ключевые понятия: Работа с микрофоном и стойкой, микровещь, интимная/публичная дистанция.

Хронометраж: 90 мин.

Структура:

Разминка: «Знакомство с предметом» (15 мин)

Участники берут микрофон (без включения) и просто исследуют его как незнакомый предмет: вес, баланс, длина провода, холодность металла.

Упражнение: Передать микрофоном различные состояния: **меч** (угроза), **трость** (усталость), **цветок** (нежность), **зеркало** (самосозерцание).

Техническая и художественная основы (20 мин)

Техника безопасности: Как держать (не закрывая ладонью головку), дистанция для чистого звука, работа с проводами.

Микрофон как инструмент: Приближение к губам («горячий шёпот», интимность), удаление («крик в пустоту», отстранение), движение вдоль тела.

Стойка как партнер: Снятие микрофона со стойки — начало истории. Возвращение на стойку — точка. Наклон стойки, вращение, игра с её высотой.

Практикум: «Диалог с микрофоном» (45 мин)

Работа с партнером (в парах): Один — «артист», второй — «микрофон» (двигается и реагирует так, как, по его мнению, должен вести себя предмет). Это развивает чувствительность к предмету.

Упражнения с песней (индивидуально):

Интимная исповедь: Спеть куплет, максимально приблизив микрофон к губам, почти не двигаясь.

Публичное заявление: Спеть припев, отдаляя микрофон, используя широкие жесты, отходя от стойки.

Конфликт: Обыграть внутреннюю борьбу — то притягивать микрофон к себе, то отталкивать, то отворачиваться от него.

Финал: Найти 3 разных способа закончить номер работой с микрофоном (аккуратно поставить на стойку, бросить на пол (условно), отодвинуть от себя, оставить на авансцене и уйти).

Итоговая прогонка и разбор (25 мин)

Каждый участник представляет фрагмент своего номера (1-2 минуты), демонстрируя осмысленную интеграцию мизансцены, драматургического развития и работы с микрофоном.

Фокус обратной связи: «Был ли микрофон живым участником действия или просто технической деталью? Усилили ли мизансцены смысл? Видна ли композиция номера?»

Финальный вывод цикла: Профессиональный артист говорит со зрителем не только голосом, но и всем своим телом в пространстве, а микрофон — это его голос, сделанный видимым.

Контрольная точка 2. Творческий проект с фокусом на режиссуру и композицию

7 семестр ЗФО

Практическое занятие № 1.

Содержание практического занятия 1. «База. Искреннее общение и реакция на обратную связь».

Цель: Сломать барьер «я на сцене — они в зале», научиться видеть зал, слышать его и давать простые, искренние реакции.

Структура:

1. Теоретический блок (15 мин):

Миф: «Импровизация — это для комиков и экстравертов». **Правда:** Это навык, основанный на внимании и искренности.

Формула контакта: ВИЖУ -> ЧУВСТВУЮ -> РЕАГИРУЮ. Основа — наблюдение, а не придумывание.

Типы сигналов от зала: невербальные (кивки, улыбки, скучающий взгляд), вербальные (возгласы, ответы на вопросы), энергетические (общая тишина, шум, напряжение, подъём).

Правило «Да, и...»: Принимаем любой сигнал от зала как подарок и развиваем его, а не отрицаем.

2. Упражнения на «включённое» внимание (35 мин):

«Фотография зала»: Исполнитель стоит спиной к группе («залу»). По хлопку разворачивается на 5 секунд, делает «моментальный снимок» — запоминает детали (кто улыбается, кто смотрит в телефон, кто сидит расслабленно). Отворачивается и описывает, что увидел. Развивает «периферическое» зрение сцены.

«Эхо-эмоция»: Исполнитель произносит нейтральную фразу («Сегодня хороший день») с разной эмоцией (радость, грусть, сарказм). «Зал» (вся группа) как единый организм должен зеркально, без слов, отразить эту эмоцию (оживить лица, изменить позу). Цель исполнителя — почувствовать эту обратную волну.

«Комплимент на хлопок»: Исполнитель выходит перед группой. Кто-то из зала хлопает в ладоши. Задача исполнителя — мгновенно и искренне произнести короткий комплимент, обращённый ко всем или к конкретному человеку («Какой мощный хлопок! Значит, здесь есть энергия!», «Я вижу у вас на репетиции идут?»). Тренирует скорость и позитивный настрой.

3. Практика простейших реакций (10 мин):

Ситуации-крючки: Группа моделирует простые сигналы: кто-то громко зевает, пара человек начинает тихо аплодировать в середине песни, кто-то роняет ключи.

Задача исполнителя: Не игнорировать, а **признать** это доброжелательным взглядом, улыбкой или жестом, а затем, если уместно, ввернуть **короткую вербализацию** («Кто устал — присоединяйтесь!», «О, уже аплодисменты? Это аванс, я потом отработаю», «Ничего, главное — не сердце»).

Ключ: Реакция должна быть **в характере номера** и не разрушать его атмосферу.

Домашнее задание: Посмотреть концертное видео любимого артиста, обращая внимание только на его **невербальное общение** с залом (взгляды, паузы, улыбки). Записать 3 наблюдения.

Контрольная точка 1. Практическая импровизация.

Содержание практического занятия 2. «Анализ и замысел. От нот к образу».

Цель: Научить студентов проводить предварительный анализ музыкального и текстового материала для формирования исполнительского замысла.

Задачи:

Развить навык комплексного анализа партитуры (текст + музыка).

Сформировать умение определять сверхзадачу и сквозное действие песни.

Начать работу над созданием внутреннего образа персонажа и обстоятельств.

Оборудование: Нотный текст, аудиозаписи примеров, пианино/синтезатор, доска/флипчарт.

Хронометраж: (90 минут):

I. Организационный момент (5 мин)

Введение в тему. Обозначение важности аналитического этапа.

II. Теоретическая часть. Инструменты анализа (30 мин)

Лекция-беседа с примерами на разных жанрах:

Текстовой анализ:

Литературный смысл: О чем песня? Прямой и скрытый подтекст.

Структура: Куплет, припев, бридж, проигрыш. Как меняется мысль?

Персонаж: Кто поет? (Пол, возраст, социальный статус). **Кому** поет? (Партнеру, себе, публике, Богу). **Зачем** поет? (Сверхзадача: убедить, признаться, уничтожить, спастись).

Обстоятельства: Где происходит действие? Когда (исторический период, время суток)? Что произошло **непосредственно перед началом песни?** (Это ключевой вопрос для правды существования).

Музыкальный анализ:

Жанровые особенности: Мюзикл (часто речь на ритме, чередование речитатива и мелодии), рок-опера (эмоциональный надрыв, мощный драйв, сложные гармонии), поп-композиция (яркий запоминающийся hook, современные аранжировки).

Темп, ритм, метр: Как они поддерживают характер? (Например, танго ревности, марш решимости, вальс мечтаний).

Мелодия и гармония: Кульминация (тесситурная и гармоническая). Как гармония окрашивает текст? (Пример: минорный аккорд на «счастливом» слове).

Динамика и агогика: Где композитор написал крещендо, diminuendo, фермату? Почему?

III. Практическая часть. Разбор на примере (40 мин)

Групповая работа. Преподаватель выбирает одну известную песню (например, «Memory» из мюзикла «Cats», «I Dreamed a Dream» из «Отверженные» или «Звезда» из «Юнона и Авось»).

Студенты вместе с педагогом, пользуясь алгоритмом, проводят полный анализ:

Читают текст, определяют сверхзадачу.

Смотрят ноты, находят кульминацию, определяют характер аккомпанемента.

Обсуждают возможный образ персонажа и предлагают «предлагаемые обстоятельства».

Работа в парах. Студентам раздаются разные отрывки (по жанрам). Задача: за 15 минут провести краткий анализ по схеме и презентовать свои выводы.

IV. Заключительная часть. Домашнее задание (15 мин)

Подведение итогов анализа.

Домашнее задание: Каждому студенту выбрать собственную песню для работы в цикле. К следующему занятию **письменно** подготовить:

Аналитическую карту песни (по пунктам из занятия).

Сформулировать сверхзадачу и сквозное действие.

Найти и принести исторический, визуальный или литературный материал, вдохновляющий на образ (репродукции, стихи, фото актеров, костюмы эпохи и т.д.).

Содержание практического занятия 3. «Воплощение. От образа к звуку и движению».

Цель: Научить студентов воплощать аналитический замысел в конкретных вокально-пластических решениях.

Задачи:

Соединить эмоциональное намерение с вокальной техникой (дыхание, фразировка, тембр).

Начать работу над сценическим движением и жестом, вытекающим из текста и музыки.

Развить навык существования в образе во время исполнения.

Оборудование: Пианино/фонограммы, свободное пространство в классе.

Ход занятия (примерно 90 минут):

I. Организационный момент. Проверка Д/З (10 мин)

Краткий опрос по домашнему заданию. Студенты называют свои песни и основную сверхзадачу.

II. Теоретическая часть. Тело и голос как инструменты актера (20 мин)

Вокальный аспект:

Как сверхзадача влияет на звукоизвлечение? (Например, шепот доверительной исповеди vs. крик отчаяния).

Техника «речевой позиции» для мюзикла. Важность дикции.

Работа с микрофоном (особенно для поп- и рок-материала): интимность vs. мощь.

Пластический аспект:

Жест как продолжение мысли. Отказ от иллюстративных жестов.

«Центр тяжести» персонажа. Как стоит и движется герой? (Уверенно, робко, агрессивно).

Взаимодействие с воображаемым партнером или пространством.

III. Практическая часть. Этюды и пробы (50 мин)

Этюды без пения (15 мин):

Студенты разбиваются по парам. Один читает текст своей песни как монолог, пытаясь донести сверхзадачу партнеру. Второй — партнер/собеседник. Акцент на подтексте и общении.

Задание: пройти по аудитории в ритме и характере своей песни, найдя «телесный» ключ к персонажу.

Работа «вполголоса» (20 мин):

Индивидуальный показ (3-4 студента). Студент исполняет фрагмент песни (1 куплет+припев) с аккомпанементом педагога.

Фокус на: а) Донесении смысла каждой фразы. б) Дыхании как элементе выразительности (где берет дыхание — там мысль). в) Нахождении хотя бы одного, но точного жеста.

Коллективное обсуждение: что получилось, где была «правда»?

Работа с кульминацией (15 мин):

Каждый студент работает над кульминационной фразой своей песни.

Задача: оправдать технически сложный момент (высокую ноту, длинную фразу, forte) драматической необходимостью. Не «взять высокую ноту», а «крикнуть от отчаяния».

IV. Заключительная часть. Рефлексия и Д/З (10 мин)

Обмен впечатлениями. Что было самым сложным в переходе от анализа к практике?

Домашнее задание:

Доработать песню с учетом замечаний.

Снять на видео исполнение фрагмента (2-3 минуты), обращая внимание на целостность образа (вокал + актерская игра).

Продумать условный костюм или деталь костюма для персонажа.

Контрольная точка 2. Комбинированное практико-аналитическое задание

6.1.2. Виды средств оценивания, применяемых при проведении «Контрольных точек» и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных форм текущего контроля

4 семестр ОФО (5 семестр ЗФО)

Контрольная точка 1. «ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ: ОТ ЗАЖИМА К СВОБОДЕ»

Практическая демонстрация навыков

Задание

Задание построено как практический зачетный урок-показ, сочетающий групповую работу и индивидуальный отчет, что позволяет оценить и личный прогресс, и навыки взаимодействия.

1. Формат: Практический зачетный урок (демонстрация навыков).

2. Время на выполнение: 45-60 минут (включая подготовку и показ).

3. Цель контроля: Проверить у обучающихся уровень развития базовых актерских качеств (внимание, воображение, органичность), умение снимать мышечные и психологические зажимы, а также способность действовать в заданных условиях «здесь и сейчас».

4. Задачи, которые должен продемонстрировать студент:

Свободное, не зажатое, "присутствующее" тело и дыхание.

Собранные, переключаемые внимание.

Способность к простому, логичному и оправданному сценическому действию.

Вовлеченность в процесс и взаимодействие с партнером.

СТРУКТУРА ЗАЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ

Задание состоит из двух частей: **Групповой тренинг** (оценка включенности в процесс) и **Индивидуальный/парный этюд** (оценка применения навыков).

ЧАСТЬ 1. ГРУППОВОЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ (20-25 минут)

Формат: Преподаватель проводит серию упражнений для всей группы. Студенты выполняют их последовательно. Оценивается не техника исполнения, а степень включенности, искренность поиска, готовность к эксперименту и взаимная поддержка.

Блок А: Снятие мышечных зажимов и настройка «инструмента»

«Марионетка»: По команде преподавателя студенты последовательно напрягают и максимально расслабляют части тела (от кончиков пальцев ног до макушки), представляя, что их подвешивают и отпускают ниточки.

«Тряпичная кукла»: Полное расслабление в положении стоя с наклоном вперед. Тело «болтается» под действием воображаемого ветра или легких подталкиваний партнера (с разрешения).

Дыхание «по кругу»: Группа стоит в кругу. Передача вздоха-зевка, гулом, шипением по цепочке. Оценка вовлеченности в общий ритм.

Блок Б: Внимание и контакт

«Зеркало в парах»: Один – ведущий, второй – зеркало. Задача: максимально точно и плавно повторять микродвижения. Затем поменяться. **Критерий:** качество наблюдения и синхронность.

«Энергетический мяч» (групповое): Передача по кругу воображаемого объекта, меняя его вес, объем, температуру (мяч, перо, гиря, кусок льда). **Оценка:** четкость и убедительность физического ощущения и действия с предметом.

Блок В: Оправдание действия и «здесь и сейчас»

«Оправдание позы»: Преподаватель или студент показывает простую статичную позу (стоит, опершись на стену, смотрит в окно и т.д.). Группа должна, приняв эту позу, найти ей три разных психологических оправдания (например: «ждут», «подслушиваю», «любуюсь»). **Оценка:** скорость работы воображения и органичность смены внутреннего состояния.

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ/ПАРНОЕ ЗАДАНИЕ: ЭТЮД «ПЕРВЫЙ РАЗ» (15-20 минут)

Задание: Подготовить и показать **немой этюд** на заданную тему. Время этюда: 1,5-2 минуты.

Тема: «Первый раз». Конкретную ситуацию студент выбирает или получает по жребию.

Примеры ситуаций: Первый раз заходишь в пустую гримерку звезды; первый раз надеваешь концертный костюм; первый раз берешь в руки незнакомый старинный инструмент; первый раз выходишь на сцену большого зала (без публики).

Требования к этюду:

Действие: Этюд должен строиться на **простых физических действиях** (войти, осмотреться, прикоснуться, попробовать, прислушаться и т.д.).

Органика: Отсутствие наигрыша и «лишних» движений. Все движения должны быть логичными и оправданными внутренним состоянием (**удивление, осторожность, восторг, трепет**).

Внимание: Должно быть показано **развитие внимания** – от общего к частному. Например: общий взгляд на комнату -> взгляд на конкретный предмет -> детальное его изучение.

Предлагаемые обстоятельства: Четкость «где я», «кто я», «что произошло до этого момента».

Для парных этюдов: Обязательное **взаимодействие** неверbalного характера (понять намерение другого, отреагировать, совместное действие).

Процедура защиты этюда (устный отчет, 2-3 минуты):

После показа студент кратко отвечает на вопросы:

Какую сверхзадачу (главную цель) яставил в этом этюде?

Какое самое большое препятствие (физический или эмоциональный зажим) мне пришлось преодолевать при подготовке/показе и как я с ним работал?

Что я открыл для себя в процессе этой работы?

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
1. Свобода психофизического аппарата (в тренинге и этюде)	Полное мышечное раскрепощение, естественное дыхание, пластичная осанка. Отсутствие штампов и паразитических движений.	Незначительные локальные зажимы, не мешающие выполнению задачи. В целом тело подвижно и управляемо.	Заметная скованность, но студент осознает ее и пытается бороться. Движения несколько угловаты или скованы.
2. Качество внимания и сосредоточенность	Внимание устойчивое, живое, легко переключается. В этюде – полная погруженность в предлагаемые обстоятельства. «Не играет, а существует».	Внимание в основном собрано, но есть моменты «выпадения». В этюде верит в ситуацию, но иногда «показывает».	Внимание рассеянное, легко отвлекается. В этюде больше демонстрирует эмоции, чем проживает их.
3. Работа воображения и оправдание	Быстрая, яркая работа воображения. Все действия и реакции глубоко оправданы, логичны и убедительны. Тема этюда раскрыта небанально.	Воображение работает, действия в основном оправданы. Тема раскрыта, но без особой глубины или находок.	Воображение работает с трудом. Действия слабо оправданы или оправдания надуманы. Этюд схематичен.
4. Взаимодействие (для групповой части и парных этюдов)	Чуткость к партнеру, умение «слушать» и «отвечать». Включенность в групповую энергию.	Контакт с партнером/группой есть, но могут быть провалы. В основном реагирует, но редко инициирует взаимодействие.	Действует «рядом», а не «вместе». Контакт эпизодический. Фокус внимания в основном на себе.

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
	Полная отдача в совместном действии.		
5. Рефлексия и анализ (устный отчет)	Глубокий, осознанный анализ своей работы, точное обозначение трудностей и методов их преодоления. Понимает свои сильные и слабые стороны.	Дает четкий отчет о своих действиях и замысле, но анализ поверхностный. Может назвать трудность, но не объясняет методы работы.	С трудом формулирует мысли. Ответы общие, неконкретные («мне было сложно», «я старался»).

2. Итоговая оценка выводится как среднее арифметическое с учетом всех критериев, с акцентом на **прогресс** обучающегося и его способность **применять инструменты тренинга** на практике.

Контрольная точка 2. «ОТ СЛОВА К ДЕЙСТВИЮ: ТЕКСТ ПЕСНИ КАК ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ»

ЗАДАНИЕ

1. Формат: Практическая работа с письменной экспликацией и сценическим показом.

2. Время на выполнение:

Подготовка (домашняя): 1 неделя.

Показ на зачете: 10-12 минут на студента (показ + собеседование).

3. Цель контроля: Проверить умение студента проводить глубокий анализ текста песни, выявлять его драматургическую структуру, подтекст и превращать словесную информацию в осмысленное сценическое действие и вокальную интонацию.

4. Задачи, которые должен продемонстрировать студент:

Способность к смысловому и интонационно-логическому анализу текста.

Умение выстраивать «внутренний монолог» исполнителя/персонажа.

Навык создания артистической экспликации номера.

Воплощение текстового анализа в убедительном, «говорящем» исполнении.

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Задание состоит из двух обязательных частей: **Письменный анализ (экспликация) и Сценический показ с защитой.**

ЧАСТЬ 1. ПИСЬМЕННАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ «КЛЮЧИ К ПЕСНЕ»

Студент выбирает **одну песню** из предложенного преподавателем списка или согласованного репертуара. Это должна быть песня на русском или родном языке с насыщенным, повествовательным текстом (например, не припевный поп-хит, а баллада, рассказ, песня из мюзикла, авторская песня).

Задание: Подготовить структурированный письменный анализ (1,5-2 страницы А4), содержащий следующие разделы:

1. Фактография:

Автор музыки/слов, оригинальный исполнитель, год.

Краткий историко-стилистический контекст (к какому альбому/мюзиклу/эпохе относится).

2. Анализ текста как литературного произведения:

Кто говорит? Определите «маску» говорящего: Я-исполнитель, лирический герой, конкретный персонаж, рассказчик.

Кому говорит? Адресат: себе, конкретному человеку (ты/вы), миру, Богу, безличной силе.

Зачем говорит? (Сверхзадача текста). Главная цель высказывания: убедить, признаться, обвинить, утешить, предупредить, посмеяться, вспомнить?

Логика развития мысли. Разбейте текст на смысловые куски (завязка, развитие, кульминация, развязка). Озаглавьте каждый кусток одним словом (например: «Воспоминание» – «Сомнение» – «Прорыв» – «Принятие»).

3. Работа со словом:

Ключевые слова. Выпишите 3-5 самых важных, несущих смысловую нагрузку слов в песне. Обоснуйте выбор.

Подтекст. Выберите одну **ключевую строчку**. Напишите к ней 3-4 варианта возможного внутреннего монолога («а что он/она на самом деле думает в этот момент?»). Например, строка: «*Ну что ж, прощай, мой милый, уж не горюй...*»

Подтекст 1: «Умоляю, останови меня, скажи, что любишь!»

Подтекст 2: «Мне самой так больно, что я готова кричать».

Подтекст 3: «Я сильнее этой боли. Я справлюсь».

4. Перевод анализа в действие и интонацию (самый важный раздел):

Действие. Для каждого смыслового куска из п.2 сформулируйте не эмоцию, а **глагол-действие**, что вы делаете со словами в этом куплете/куплетах (*убеждаю, дразню, вспоминаю, скорблю, торжествую*).

Интонационный рисунок. Схематично (можно графически) набросайте, как должна меняться интонация, тембр, динамика, агогика в соответствии с развитием мысли. Где будет речь, а где «пение»? Где срыв на шепот или крик?

ЧАСТЬ 2. СЦЕНИЧЕСКИЙ ПОКАЗ И «ЗАЩИТА» ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Обучающийся исполняет песню (можно a cappella, под минус или под живой аккомпанемент), демонстрируя воплощение своей экспликации.

Процедура:

Краткое представление (1 мин): Студент называет песню и в **одном предложении** формулирует свою сверхзадачу как исполнителя (не персонажа!). Например: «Не просто рассказать историю расставания, а заставить каждого в зале вспомнить свое».

Исполнение песни (3-4 мин): Оценивается **осмысленность** подачи текста.

Собеседование-защита (5-7 мин): Преподаватель задает вопросы и просит продемонстрировать элементы работы на месте. Вопросы могут быть такие:

«Вот в этой строчке твой подтекст был таким, как ты написал? Покажи этот же фрагмент, но с другим подтекстом из твоего списка. Как изменится звук?»

«Пропой куплет, делая акцент не на мелодической красоте, а на логическом ударении в каждой строке, как в драматическом монологе».

«Объясни, почему в припеве ты выбрал действие "настаиваю", а не "умоляю"? Как это связано с музыкой?»

«Покажи, как меняется твое физическое состояние от первого куплета к последнему. Где главная точка перелома?»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
1. Глубина и точность письменного анализа	<p>Анализ проницательный, небанальный.</p> <p>Четко определены говорящий, адресат, сверхзадача.</p> <p>Логика развития текста выявлена блестяще.</p> <p>Подтекст точен и многогранен.</p>	<p>Анализ грамотный, но может быть очевидным. Все элементы присутствуют, но без ярких открытий.</p> <p>Подтекст есть, но неглубокий.</p>	<p>Анализ поверхностный, формальный. Студент путается в определениях. Подтекст либо отсутствует, либо примитивен.</p>
2. Перевод текста в действие (в экспликации и показе)	<p>Действия (глаголы) подобраны точно, активно ведут мысль.</p> <p>Четко видна разница в действиях между частями песни. Показ убедителен и соответствует анализу.</p>	<p>Действия определены, но могут быть пассивными или не до конца точными. В показе есть попытка действовать, но не всегда хватает убедительности .</p>	<p>Действия сформулированы как эмоции («грущу», «радуюсь»). В показе текст декламируется или «поется красиво», без конкретной задачи.</p>
3. Вокально-речевая выразительность и интонация	<p>Речь и пение органично слиты. Слово является первичным, интонация подчиняется смыслу.</p> <p>Логические ударения, паузы, тембровые краски используются мастерски.</p>	<p>Студент старается донести слово, но иногда техника пения превалирует над смыслом.</p> <p>Интонационный рисунок в целом осмысленный.</p>	<p>Пение техническое, но «гладкое», без смысловых акцентов.</p> <p>Слова «проглатываются», дикция не служит раскрытию текста.</p>
4. Наличие убедительность подтекста	<p>В исполнении ясно слышно/видно,</p>	<p>Подтекст угадывается, но он однословлен.</p>	<p>Исполнение прямолинейно. Поется «что написано», без</p>

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
5. Защита и гибкость (собеседование)	что за словами стоит живая, сложная мысль. Взгляд, микропаузы, звуковая краска передают внутренний монолог.	Есть моменты искренности, но нет постоянной «внутренней работы».	второго и третьего плана. Лицо и голос не отражают внутренней жизни.
	Студент уверенно владеет своим анализом, может мгновенно перестроить исполнение по заданию, аргументирует свои творческие выборы.	Студент понимает свои выборы, но на изменение реагирует с задержкой. Может повторить и объяснить, но без глубины.	Студент теряется при вопросах, не может отступить от заученной схемы. Ответы сводятся к «мне так кажется» или «так звучит лучше».

Итоговая оценка складывается из оценки за письменную работу (30%) и оценки за показ с защитой (70%). Акцент делается на **способность воплотить анализ в живое, осмыслившее исполнение**.

5 семестр ОФО (6 семестр ЗФО)

Контрольная точка 1. Творческий проект «МАСКА И ЛИЦО: СОЗДАНИЕ УБЕДИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА В ПЕСЕННОМ НОМЕРЕ»

ЗАДАНИЕ

1. Формат: Творческий проект с полным циклом: от концепции до сценического воплощения и рефлексии.

2. Время на выполнение:

Подготовка (домашняя): 2 недели.

Показ на зачете/экзамене: 12-15 минут на студента (показ + собеседование).

3. Цель контроля: Проверить умение студента создать целостный сценический образ (персонажа), отличный от его everyday-self, оправдать его психофизику, характер и драматургию песни, а также продемонстрировать владение средствами внешней выразительности.

4. Задачи, которые должен продемонстрировать студент:

Способность к глубокому анализу песни для выявления «ролевого потенциала».

Навык построения «биографии» персонажа и оправдания его поведения.

Владение техниками характерности (жест, мимика, пластика, тембр).

Умение удерживать образ на протяжении всего номера и управлять дистанцией между собой и персонажем.

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Задание состоит из трёх взаимосвязанных частей: Портфолио образа, Сценический показ и Публичная защита (*viva voce*).

ЧАСТЬ 1. ПОРТФОЛИО ОБРАЗА (Письменная и визуальная часть)

Студент выбирает **одну песню**, которая предполагает ярко выраженного персонажа, отличного от личности самого исполнителя. Идеально: песня из мюзикла, рок-оперы, драматическая баллада от первого лица, джазовый стандарт с повествованием (например, «Fever», «Mack the Knife», «Кошка» М. Леонидова, «Я свободен» «Арии», песни Земфиры, «Bohemian Rhapsody»).

Портфолио должно включать:

1. Досье персонажа (базовый анализ):

Имя/статус: Кто он? (Не обязательно имя из текста, но суть: «Уставшая звезда кабаре», «Циничный частный детектив», «Воодушевленный юный бунтарь»).

Возраст, эпоха, социальный слой.

Сверхзадача в песне: Чего он ДОБИВАЕТСЯ этим монологом-песней прямо сейчас? (Не «рассказать историю», а «завоевать внимание этой женщины», «оправдаться перед толпой», «в последний раз убедить себя, что я прав»).

2. «До того, как прозвучал первый аккорд»:

Событие-пружина: Что ТОЛЬКО ЧТО случилось с персонажем, что заставило его начать петь/говорить? (Получил письмо, увидел что-то в окне, услышал обидную фразу, остался один в комнате).

Предлагаемые обстоятельства: Где происходит действие (локация: грязный бар, роскошная спальня, крыша небоскреба, тюремная камера)? Время суток? Кто потенциально слушает (адресат)?

3. Работа над характерностью (самая важная часть портфолио):

Центр тяжести: Где сосредоточено психофизическое напряжение персонажа? (В тяжелых кулаках, в походке от бедра, в сведенных плечах, в высоко поднятом подбородке).

Ведущая пластическая характеристика: 2-3 ключевых жеста, походка, привычная поза.

Голос и речь: Как говорят его персонажи? Тембр (сиплый, звонкий, гнусавый), темп (торопливый, замедленный), дефекты речи, любимые словечки. **Задание:** Записать на аудио (30 сек.) фразу из песни или внутренний монолог **в голосе персонажа**, а затем — в своем обычном голосе. Приложить ссылку или файл.

Костюм и деталь: Эскиз или коллаж (можно из фотографий) ключевой детали образа (шляпа, шарф, трость, особый макияж, украшение). Объяснить, как эта деталь помогает войти в роль.

4. График роли (мизан-план):

Схематично разметить текст песни, указав для каждого куплета/припева:

Действие (глагол: «использую», «угрожаю», «соблазняю»).

Эмоциональное состояние (не играемое, а внутреннее).

Ключевая мизансцена или жест («отворачиваюсь к окну», «беру со стола стакан», «срываю с себя цепь»).

ЧАСТЬ 2. СЦЕНИЧЕСКИЙ ПОКАЗ «ПРЕМЬЕРА ОБРАЗА»

На зачете студент представляет законченный номер. **Обязательное условие:** внешний вид (хотя бы одна яркая деталь костюма/реквизита) должен соответствовать образу.

Процедура показа:

- 1. Вход в образ (1-2 минуты до начала):** Студент готовится на глазах у комиссии (не скрываясь). Он уже не «Вася Иванов, студент», а начинает проживать предлагаемые обстоятельства. Это часть оценки.
- 2. Исполнение песни (3-4 минуты):** Полное проживание роли от первого до последнего звука.
- 3. Выход из образа (момент после финала):** Фиксация, «сброс» роли. Важно показать управляемость процесса.

ЧАСТЬ 3. ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА И ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Студент отвечает на вопросы комиссии, демонстрируя осознанность своих выборов и гибкость.

Возможные вопросы и задания:

- «Остановитесь на моменте... Почему ваш персонаж здесь улыбается? Что стоит за этой улыбкой?»
- «Покажите фрагмент (30 секунд) этой же песни, но в трактовке другого персонажа. Например, если ваш герой — циник, сыграйте его как романтичного наивного человека. Как изменится центр тяжести, взгляд, голос?» (Ключевое задание на владение техникой).
- «Объясните, где в вашем исполнении было самое большое расстояние между вами и персонажем (где вам было сложнее всего), и где было полное слияние?»
- «Как костюм/деталь влияла на ваше ощущение? Продемонстрируйте, как изменилась бы ваша пластика, если бы вы сняли этот пиджак/туфли/шляпу во время исполнения?»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
1. Целостность и глубина образа (портфолио и показ)	<p>Персонаж прожит изнутри, имеет внутреннюю логику и противоречия.</p> <p>Биография и предлагаемые обстоятельства проработаны до мелочей и служат основой для действий. Показ отличается художественной завершенностью.</p>	<p>Образ ясен и убедителен, но может быть несколько прямолинейным.</p> <p>Биография есть, но без тонкостей. В показе есть моменты выпадения из роли или наигрыша.</p>	<p>Образ схематичен, построен на 1-2 внешних признаках.</p> <p>Анализ поверхностный. В показе студент «показывает» персонажа, но не живет его жизнью.</p>
2. Владение техниками характерности	<p>Психофизическое воплощение безупречно: центр тяжести, жесты, мимика, голос работают на раскрытие сути персонажа и меняются по ходу развития номера.</p> <p>Видна разница между обычным «я» студента и его персонажем (аудиозапись это подтверждает).</p>	<p>Техники характерности применяются осознанно и в целом убедительно.</p> <p>Разница между «я» и персонажем ощутима, но не во всех компонентах (например, голос изменился, а тело нет).</p>	<p>Характерность сводится к гримасам или штампованным жестам. Голос и пластика остаются собственными.</p> <p>Работа ведется на уровне «изобразить», а не «стать».</p>
3. Управление дистанцией и убедительность	<p>Студент мастерски управляет</p>	<p>Дистанция в основном соблюдена, но в</p>	<p>Студент либо полностью сливается с ролью (истерит), не контролируя процесс,</p>

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
4. Драматургия и развитие образа в номере	<p>балансом между личным отношением и ролью. Зритель верит в правду переживаний персонажа, даже если они далеки от опыта исполнителя. После финала виден контролируемый и быстрый выход из образа.</p> <p>Образ не статичен. В номере есть четкая дуга трансформации: персонаж начинает в одном состоянии, а заканчивает в другом, измененным событием песни. Эта эволюция прослеживается во всех компонентах (действии, голосе, пластике).</p>	<p>кульминационных моментах возможен срыв на собственные эмоции. Образ убедителен, но не гипнотичен. Выход из роли не всегда четкий.</p> <p>Развитие есть, но оно может быть не до конца проявленным или логически не безупречным. Эволюция видна, например, только в вокале, но не в пластике.</p>	<p>либо настолько дистанцирован, что кажется холодным и неживым. Нет управления «включением/выключением» роли.</p> <p>Образ от начала к концу номера не меняется. Персонаж поет «об одном и том же» одним и тем же способом. Нет драматургической арки.</p>
5. Защита: осознанность и гибкость	<p>Студент блестяще владеет материалом своей роли, может аргументировать любой выбор. С легкостью выполняет задание на «переключение» образа, демонстрируя владение</p>	<p>Студент понимает свою концепцию, но может затрудняться с нестандартными вопросами. Задание на переключение выполняет, но с видимым усилием и меньшей убедительностью. Ответы в целом</p>	<p>Затрудняется объяснить свои решения. При попытке изменить трактовку теряется, не может оторваться от первоначального шаблона. Ответы сводятся к общим фразам.</p>

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
	техникой как инструментом. Отвечает на вопросы как думающий художник.	логичны.	

Итоговая оценка складывается из:

Портфолио образа: **30%**

Сценический показ: **50%**

Защита и творческий диалог: **20%**

Главный акцент: на способности не просто спеть песчу, а **инкарнировать** в себе другую личность, оправдав ее существование всеми доступными артистическими средствами.

Контрольная точка 2. «АРХИТЕКТУРА НОМЕРА: ОТ ЗАВЯЗКИ ДО РАЗВЯЗКИ»

ЗАДАНИЕ

1. Формат: Творческий проект с фокусом на режиссуру и композицию. Студент выступает как режиссер-постановщик собственного номера.

2. Время на выполнение:

Подготовка (домашняя): 2-3 недели.

Показ на контроле: 15-20 минут на студента (показ + подробный разбор).

3. Цель контроля: Проверить умение студента анализировать и выстраивать драматургическую структуру песенного номера, сознательно управлять его темпо-ритмом, энергетическими волнами, а также аргументированно использовать сценические средства для раскрытия сверхзадачи.

4. Задачи, которые должен продемонстрировать студент:

Способность к драматургическому анализу музыкального и текстового материала.

Навык построения четкой событийной цепи и сквозного действия.

Умение создавать и управлять кульминацией.

Владение понятием темпо-ритма как инструментом воздействия на зрителя.

Способность к целостной режиссерской концепции номера.

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ. Задание состоит из трех частей: Режиссерский экспликационный анализ, Сценический показ и Детальная защита постановки.

ЧАСТЬ 1. РЕЖИССЕРСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ (Письменная работа + схема)

Студент выбирает **одну** песню с ярко выраженной драматургией, внутренним конфликтом и развитием. Это должна быть многосоставная композиция (баллада с контрастными частями, песня-история, номер из мюзикла, progressive pop/rock композиция). Примеры: «The Show Must Go On» Queen, «Ария Мистера Икс», «Я счастливый» (БГ), «Hallelujah» (разные версии), «Love of My Life» и т.д.

Письменная часть должна включать:

1. Драматургический анализ песни:

Сверхзадача номера: Главная идея, ради которой все затевается. Не «спеть песню о любви», а «заставить зрителя физически ощутить горечь утраченного рая».

Сквозное действие: Единая цепь действий персонажа от начала до конца. *Что я делаю от первой до последней ноты, чтобы достичь сверхзадачи?* (Например: «Сопротивляюсь памяти - > Сдаюсь ей -> Бьюсь в истерике отчаяния -> Нахожу призрачное утешение»).

Конфликт: Внутренний или внешний. Между чем и чем? (Между долгом и чувством, между памятью и реальностью, между надеждой и знанием правды).

2. График-схема драматургии номера (обязательно в виде графика/таблицы): Создается таблица, где по горизонтали — временная шкала (вступления, куплеты, припевы, бридж, проигрыш, код), а по вертикали — изменяемые параметры. Это ключевой документ.

Часть номера (такт/текст)	Событие (что происходит в персонажа?)	Действие (глагол)	Эмоциональное состояние (не играемое!)	Энергетический уровень (1-10)	Темпо-ритм (медленно/средне/быстро, нервно/плавно)	Ключевая мизансцена/прием
Интро (муз. вступление)	Ожидание, предчувствие бури	Собираюсь с мыслями	Тревожная пустота	3	Медленно, пульсирующее	Стую спиной к залу, оглядываюсь через плечо.
Куплет 1	Проваливаясь в прошлое	Вспоминаю детали	Горькая ностальгия	4	Средне, с паузами-вспышками	Делаю шаг навстречу «тому» времени, жест рукой к виску.
Прив	Первая волна боли прорывается	Обвиняю	Ярость, боль	7	Быстро, рублено	Первый прямой контакт с залом, резкие, «рубящие» движения.
... и т.д.
Кульминаци я (напр., high note)	Катарсис /срыв	Освобождаюсь/ломаюсь	Всепоглощающая агония/экстаз	10	Очень быстро или замершая пауза	Падение на колени / статичное замирание с поднятой

Часть номер а (такт/ текст)	Событие (что происход ит ВНУТРИ персона жа?)	Действие (глагол)	Эмоцио нальное состоян ие (не играемо е!)	Энерге тическ ий уровен ь (1-10)	Темпо-ритм (медленно/с редне/быст ро, нервно/пла вно)	Ключев ая мизансц ена/прие м
или крик)						головой.
Код/ финал	Принятие /истощен ие	Отрекаюсь/ выдыхаю	Пустота/ покой	2	Очень медленно, на грани тишины	Плавный поворот и уход, не обращаясь.

3. Обоснование режиссерских решений:

Почему кульминация находится именно здесь (музыкальная и драматургическая)?

Как работают паузы и смены темпо-ритма на развитие конфликта?

Как свет (условно), звук, мизансцены работают на сверхзадачу?

ЧАСТЬ 2. СЦЕНИЧЕСКИЙ ПОКАЗ «ГОТОВЫЙ НОМЕР»

Студент представляет полностью отрепетированный, выстроенный номер. Акцент - на целостности и управляемости драматургической дуги.

Процедура показа:

Анонс: Студент озвучивает только **сверхзадачу** номера (одной фразой).

Исполнение: Полное, «как на концерте», проживание номера согласно своей экспликации.

Фиксация: После окончания — сохранение финальной позы/состояния на 3-5 секунд, завершающее драматургическую мысль.

ЧАСТЬ 3. ДЕТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТАНОВКИ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР

Самый сложный и показательный этап. Студент должен доказать, что каждый элемент номера - осознанный выбор.

Вопросы и практические задания от комиссии:

«Вы утверждаете, что кульминация — на high note в бридже. Покажите этот фрагмент еще раз, но сыграйте его как будто кульминация уже была в предыдущем припеве, а это — спад. Как вы измените энергетику, взгляд, звукоизвлечение?» (Проверка владения темпо-ритмом).

«Объясните самую слабую, на ваш взгляд, точку в драматургии вашего номера. Почему она такая и как вы пытались это компенсировать?» (Проверка критического мышления).

«Возьмите один куплет и сыграйте его в трех разных темпо-ритмах: 1) как тревожное ожидание, 2) как взрывную агрессию, 3) как меланхоличную исповедь. Прокомментируйте, какой вариант больше служит вашей сверхзадаче и почему.»

«На вашем графике энергия падает в коде. Что происходит с вашим персонажем в этот момент внутренне? Как физически проявляется это "истощение" кроме тихого пения?»

«Если бы у вас был не один микрофон, а партнер на сцене, как это изменило бы драматургию и мизансцены в ключевых событиях?»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
1. Драматургическая целостность и логика (анализ и показ)	<p>Номер воспринимается как законченная пьеса с ясной завязкой, развитием, кульминацией и развязкой. Сверхзадача и сквозное действие четко прослеживаются. Все элементы работают на единый художественный замысел. Показ захватывает и ведет за собой.</p>	<p>Драматургическая структура понятна, но может быть не идеально сбалансирована (например, затянута завязка или скомкана развязка). Сверхзадача ясна. Показ убедителен, но без особого волшебства.</p>	<p>Структура номера либо хаотична, либо плоская (без развития). Сверхзадача неочевидна или банальна. Показ представляет собой просто последовательное исполнение песни.</p>
2. Кульминация и управление развитием	<p>Кульминация выявлена точно (как в музыке, так и в драматургии), подготовлена и «взрывается» в нужный момент, давая эмоциональную разрядку. Четко видна нарастающая волна к кульминации и спад от нее. Студент мастерски управляет напряжением.</p>	<p>Кульминация есть, но ее подготовка или воздействие могут быть слабее. Энергетические волны ощущимы, но их контуры могут быть смазаны. Студент чувствует развитие, но не в полной мере управляет им.</p>	<p>Кульминация либо отсутствует, либо происходит «по умолчанию» (самая громкая/высокая нота), без драматургической подготовки. Номер идет «на одном уровне».</p>
3. Владение темпопритмом	<p>Темпо-ритм используется как тонкий инструмент: есть контрасты, паузы «говорят», ускорения и</p>	<p>Смена темпопритмов есть и в целом осмысленна, но может быть недостаточно виртуозной или</p>	<p>Темпо-ритм однообразен или его изменения случайны, не связаны с драматургией. Паузы — технические, а не смысловые.</p>

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
4. Реализация режиссерского замысла (соответствие анализа и показа)	<p>замедления психологически оправданы и усиливают действие. Ритм внутренний (переживаний) и внешний (движения/пения) слиты.</p> <p>Показ является безупречным воплощением письменной экспликации. Все заявленные события, действия, уровни энергии и мизансцены реализованы на сцене точно и убедительно. График номера и живое исполнение совпадают.</p> <p>Студент демонстрирует блестящее понимание законов драматургии. Легко и аргументированно перестраивает элементы номера по заданию, показывая, что владеет ими как осознанными инструментами. Дает глубокие, небанальные ответы на вопросы о слабых местах и альтернативах.</p>	<p>несколько шаблонной. Паузы используются, но не всегда максимально содержательно.</p> <p>Показ в основном соответствует экспликации. Могут быть незначительные отклонения или менее яркое воплощение некоторых задумок. Основные вехи драматургии видны.</p> <p>Студент хорошо понимает свою концепцию и может ее защитить. Задания на перестройку выполняет, возможно, с небольшим усилием, но успешно. Анализирует свою работу, но без филигранной точности.</p>	<p>Существенный разрыв между «бумагой» и практикой. Заявленная в анализе сложная структура в показе не читается или выглядит надуманной.</p> <p>Затрудняется объяснить драматургические выборы. При попытке изменить темпо-ритм или акценты теряется, не может выйти за рамки заученной схемы. Ответы поверхностны.</p>
5. Защита: глубина анализа и гибкость			

Итоговая оценка складывается из:

Режиссерская экспликация (график + анализ): **40%**

Сценический показ: **40%**

Защита и аналитический разбор: **20%**

Философия задания: Студент должен доказать, что он не просто «поет песню», а является **автором сценического произведения**, где музыка и текст — исходный материал, а итоговый номер — это режиссерски выстроенное высказывание с собственной внутренней логикой и мощным эмоциональным воздействием.

6 семестр ОФО (7 семестр ЗФО)

Контрольная точка 1. «ЖИВОЙ ПРОЦЕСС: ИМПРОВИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ»

ЗАДАНИЕ

1. Формат: Практический экзамен-импровизация в формате серии творческих испытаний.

Большинство заданий студент получает непосредственно на зачете.

2. Время на выполнение:

Подготовка (домашняя): Минимальная — только на одно базовое задание. Основная работа - постоянная практика в течение семестра.

Проведение контроля: 20-25 минут на одного студента или пару.

3. Цель контроля: Проверить способность студента к спонтанному, органичному и осмысленному творческому реагированию в условиях неопределенности, умение поддерживать и развивать импровизацию в диалоге с партнером, использовать импровизацию как инструмент взаимодействия с аудиторией.

4. Задачи, которые должен продемонстрировать студент:

Умение принимать и развивать предложение партнера («Yes, and...»).

Способность мгновенно оправдывать неожиданные обстоятельства.

Навык ведения разговорной импровизации с залом, сохранения характера и образа.

Готовность к риску, отсутствие страха «ошибки», использование любой случайности как материала.

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Задание состоит из трех **обязательных этапов**, которые идут последовательно с минимальными перерывами. Этапы 2 и 3 — полностью импровизационные, задания студент получает на месте.

ЭТАП 1. «ОПРАВДАННЫЙ ВХОД» (Подготовленная импровизационная основа)

Это единственное подготовленное задание, служащее «разогревом» и демонстрацией базового навыка.

Формат: Студент готовит **короткий (1-1.5 мин.) инструментальный или a cappella отрывок** из известной песни (например, мелодическая линия стандарта, рифф). Он должен **войти в этот музыкальный фрагмент** не как в концертное исполнение, а как в **естественное продолжение сценического действия**.

Задание: Преподаватель дает студенту на зачете **исходное событие** (на выбор или случайное). Студент имеет 30 секунд на осмысление, после чего начинает этюд.

Примеры событий: Вы только что нашли старую любовную записку; вам сообщили потрясающие новости; вы пытаетесь открыть заевшую дверь; вы заметили, что за вами наблюдают.

Процедура: Студент начинает действовать в рамках события. В какой-то момент (по его внутреннему ощущению) действие должно **естественному перейти в подготовленный музыкальный отрывок**. Пение/напевание/насвистывание должно стать **логичным способом**

выражения состояния (радости, тоски, напряжения, воспоминания). После фрагмента — завершение этюда действием.

Что проверяется: Умение оправдывать переход от драматического действия к музыкальному и обратно, органичность связи между эмоцией и звуком.

ЭТАП 2. «АКРОБАТЫ ДИАЛОГА» (Импровизация с партнером и залом)

Чистая импровизация в парах. Задания генерируются на месте.

Часть А. «Песенный диалог» (5-7 минут)

Обучающийся работает с партнером (другой студент или ассистент). Преподаватель задает:

1. **Отношения** (например: «старые соперники, встретившиеся на поминках общего друга»).
2. **Обстоятельства** («вы оба стоите на балконе, куда вышли перекурить»).
3. **Первая фраза** (одному из участников: «До сих пор не верится, правда?»).

Задание: Построить диалог, который **в течение 2-3 минут должен естественным образом привести к тому, что один из партнеров начинает петь**. Петь можно что угодно: от строчки из песни до импровизированного напева. Второй партнер должен принять это и отреагировать (может присоединиться, может ответить речитативом, может молча слушать). Музыкальный элемент должен стать кульминацией или разрешением сцены.

Часть Б. «Объяснение для зала» (2-3 минуты)

Сразу после завершения песенного диалога преподаватель дает новое задание одному из участников:

«Ваш персонаж теперь выходит на авансцену. Объясните зрителям (нам) только что произошедшую ситуацию, но сделайте это так, как это сделал бы ваш персонаж. У вас есть три фразы, и одна из них должна быть спета».

Что проверяется: Навык слушать и развивать, способность к спонтанному музыкальному выражению в диалоге, умение мгновенно адаптировать найденный образ для коммуникации с аудиторией.

ЭТАП 3. «ИНСТРУМЕНТЫ В НЕИЗВЕСТНОСТИ» (Индивидуальная проверка навыков)

Обучающийся получает серию коротких, быстро сменяющих друг друга заданий.

«5 эмоций за 60 секунд»: Обучающийся исполняет один и тот же музыкальный фразу (например, припев из «Happy Birthday» или простой блюзовый оборот). По хлопку преподавателя он должен мгновенно сменить **подтекст и эмоциональную окраску** исполнения, сохраняя мелодию и ритм. Задания: «Спой это как триумфальный гимн», «... как колыбельную младенцу», «... как гневное обвинение», «... как пошлый флирт», «... как заговорщицкий шепот».

«Сбой и его оправдание»: Во время произвольного исполнения куплета преподаватель создает «сбой» (неожиданно хлопает книгой, звонит телефон, входит человек). Обучающийся должен, не прекращая петь (может замедлиться, сбиться с ритма), **органично оправдать этот сбой в рамках происходящего на сцене** (испугался, прислушался, обрадовался помехе и т.д.) и вернуться к исполнению.

«Физическая импровизация»: Обучающегося просят исполнить отрывок песни, но с конкретным **физическими ограничением или заданием**, которое меняется по ходу (например: «пойте, медленно падая на колени» -> «теперь пойте, пытаясь дотянуться до невидимого предмета наверху» -> «а теперь пойте, словно вас качает на волнах»). Проверяется связь физического действия с вокалом и способность к адаптации.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
1. Принятие и развитие («Yes, and...»)	<p>Абсолютно принимает любую инициативу партнера или внешний сбой, никогда не отрицает и не блокирует. Не просто принимает, а творчески развивает предложение, добавляя новую деталь, эмоцию или поворот. Действует как идеальный партнер по сцене.</p>	<p>В основном принимает предложения, но может иногда пропустить возможность для развития или замешкаться. Редко, но может инстинктивно отрицать («Нет, это не так!»). Стремится поддерживать диалог и действие.</p>	<p>Часто отрицают или игнорируют предложения партнера, пытается вести свою линию. Импровизация превращается в борьбу или распадается из-за непринятия.</p>
2. Органичность и оправданность	<p>Любое спонтанное действие, жест, музыкальная фраза выглядят абсолютно естественными и логичными в рамках рождающихся предлагаемых обстоятельств. Нет «наигранной» спонтанности. Импровизация выглядит как правда жизни.</p>	<p>Действия в основном оправданы, но могут быть моменты, когда студент «выпадает» в поиск идеи, и это видно. Есть небольшая скованность или «заготовочность» реакций.</p>	<p>Действия выглядят надуманными, неестественными. Студент «сочиняет» реакцию, а не проживает ее. Виден страх и желание сделать «как надо».</p>
3. Смелость и готовность к риску	<p>Не боится выглядеть смешно, нелепо или «неидеально». Использует провалы как материал. Готов мгновенно менять план, пробовать неожиданные варианты. Азартен и включен в игру. Отсутствует страх «ошибки».</p>	<p>Демонстрирует достаточную смелость, но в безопасных рамках. Может отказываться от самых рискованных поворотов. После «неудачной» находки может на время сникнуть.</p>	<p>Действует осторожно, боязливо. Выбирает самые предсказуемые, клишированные реакции. Любой сбой или неожиданность вызывают панику и ступор.</p>

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
4. Музыкальность в импровизации	<p>Музыкальные элементы (пение, речитатив, звукоподражание) вплетаются в импровизацию органично, как естественная речь. Чувствует и использует ритм сцены. Вокальные импровизации, даже простые, эмоционально окрашены и драматургически уместны.</p>	<p>Вставляет музыкальные элементы по заданию, но они могут выглядеть несколько отдельно от действия или быть слишком робкими. Чувствует необходимость ввести музыку, но делает это с некоторым усилием.</p>	<p>Музыкальные элементы вставляются механически, «потому что надо». Не чувствует момента для пения. Импровизации вокально бедны (одна нота, монотонность) или полностью отсутствуют.</p>
5. Взаимодействие с аудиторией (в Part B)	<p>Легко и непринужденно устанавливает прямой контакт с комиссией (зрителями), вовлекает их в свою реальность. Спетая фраза в обращении к залу звучит как кульминация высказывания, а не как отдельный номер. Управляет вниманием.</p>	<p>Устанавливает контакт, но может быть не до конца уверен. Спетая фраза выглядит уместной, но может не иметь яркого воздействия. Выполняет задание, но без особого блеска.</p>	<p>Контакт с залом формальный, «в пустоту». Спетая фраза кажется вставленной искусственно, «для галочки». Взгляд избегает зрителей.</p>

Процедура выставления итоговой оценки:

Поскольку этапы взаимосвязаны, оценка выставляется **интегрально**, но с учетом прогресса.

Основной вес имеют **Этап 2 (Акробаты диалога)** и **Этап 3 (Инструменты в неизвестности)**, так как они наиболее чисто проверяют импровизацию.

Этап 1 служит показателем базовой органичности и может скорректировать оценку в плюс или минус, если обучающийся там блестящ или, наоборот, полностью проваливается.

Ключевое правило: Обучающийся, который боится ошибиться и потому избегает риска, не может получить высший балл, даже если все сделал «гладко». Обучающийся, который смело экспериментировал, попадал в нелепые ситуации, но всегда находил из них выход и поддерживал партнера, ценится выше.

Философия задания: Контроль проверяет не результат, а **процесс и навык**. Умение быть гибким, отзывчивым и творческим в режиме реального времени — это то, что отличает живого, современного артиста эстрады от просто техничного исполнителя.

Контрольная точка 2. «Система безопасности артиста: от тренинга до анализа»

ЗАДАНИЕ

1. Формат: Комбинированный практико-аналитический экзамен, состоящий из трех независимых, но логически связанных модулей. Студент выступает в роли своего собственного психолога, тренера и аналитика.

2. Время на выполнение:

- **Подготовка (домашняя):** 2-3 недели на сбор материала и подготовку финального номера.

- **Проведение контроля:** 25-30 минут на студента.

3. Цель контроля: Проверить сформированность у студента целостной системы психологической самоподготовки, умения анализировать и корректировать свое состояние, а также способности к глубокой рефлексии после выступления.

4. Задачи, которые должен продемонстрировать студент:

Владение техниками психофизической саморегуляции и «проживания» номера.

Способность разрабатывать и выполнять индивидуальный предконцертный ритуал.

Умение проводить структурированный анализ своего выступления (успешного и проблемного).

Навык превращения теоретических знаний в индивидуальный практический инструментарий.

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ: ТРИ МОДУЛЯ

МОДУЛЬ 1. «ЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ» (Письменный + демонстрационный)

Студент готовит **письменный документ** — персональный гайд по психологической подготовке, состоящий из трех частей. На зачете он не просто сдает его, а демонстрирует ключевые элементы.

Часть А: Мой предконцертный ритуал (хронометраж)

Описание последовательности действий за **24 часа до выхода на сцену и непосредственно за кулисами**. Должно быть конкретно и персонифицировано.

Пример: «За 3 часа: легкая физическая разминка (15 мин). За 1 час: изоляция, просмотр видео-ряда (природа, личные фото), дыхание по квадрату (5 мин). За 15 минут: фоновая музыка (конкретный трек), повтор ключевых жестов в характере. За 5 минут: концентрация на точке зала, мысленное произнесение аффирмации (моя формулировка: "Я — канал для этой истории").»

Часть Б: Техники «проживания» номера (с обоснованием)

Описание **двух различных техник**, которые студент использует для полного погружения в номер **ДО выхода на сцену**. Одна — ментальная, другая — физическая.

«Ментальный кинозал»: Детальное описание, как он мысленно, в идеальном качестве, прокручивает весь номер от первого лица, включая не только пение, но и ощущения, реакции зала, свет, запах.

«Физическая репетиция-призрак»: Описание метода отработки номера **без звука** (или шепотом), с полной физической и эмоциональной отдачей, фокусируясь на мыслеформе и мышечной памяти.

Часть В: Анти-стресс протокол «если пошло не так»

Четкий алгоритм действий на случай **трех типичных проблем**:

«Провал входа» (вышел и забыл все).

«Технический сбой» (пропал звук, ошиблись с минусом).

«Эмоциональный ступор» (перестал чувствовать, пою на автомате).

Для каждой ситуации — **два приема**: один телесный (дыхание, жест, точка), один ментальный (ключевая фраза, переключение внимания).

На зачете: Студент должен **продемонстрировать один элемент из каждой части** (например, провести комиссию через 2 минуты своего дыхательного упражнения; показать, как выглядит

его «физическая репетиция-призрак» для первых 30 секунд песни; озвучить свой протокол для «провала входа»).

МОДУЛЬ 2. «ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ: ИСПОЛНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СБОЯ» (Практический)

Это практическая проверка стрессоустойчивости и владения своими же техниками. Студент исполняет свой подготовленный финальный номер, но в условиях искусственно созданной преподавателем «неидеальной» среды.

Сценарий сбоя (преподаватель выбирает 1-2 варианта):

Внешнее вмешательство: Во время исполнения преподаватель встает, демонстративно что-то записывает, шепчется с коллегой.

Прерывание: После первого куплета преподаватель останавливает и дает «нелепую» задачу: «А теперь спой этот припев, представляя, что вы — робот с севшей батарейкой. Продолжайте номер с этого места».

«Пустой зал»: Просят исполнить самый эмоциональный фрагмент номера, глядя в одну точку, с абсолютно нейтральным лицом (проверка внутреннего наполнения без внешней поддержки).

Внезапное изменение условий: «Представьте, что микрофон внезапно сломался. Доиграйте этот куплет так, будто вы поете для последнего ряда большого зала без усиления».

Цель: Не исполнить номер идеально, а продемонстрировать профессиональную реакцию — не растеряться, сохранить концентрацию, использовать технику для возвращения в состояние, достойно завершить выступление.

МОДУЛЬ 3. «РАЗБОР ПОЛЕТОВ: АНАЛИЗ УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ»

(Аналитический)

Студент представляет **видео-анализ своего ЛУЧШЕГО (по его мнению) выступления** за прошедший семестр или учебный год. Анализ проводится по специальной форме.

Презентация анализа (устно, с опорой на ключевые кадры видео):

Факторы успеха (внешние и внутренние):

Внешние: Адекватная акустика, качественный звук, теплая аудитория.

Внутренние (главное): Какое именно **психологическое состояние** (не эмоция!) было фоновым? («Собранный легкость», «радостная ответственность», «сфокусированная отстраненность»). Какие техники из Модуля 1 помогли его достичь?

Точки роста, замаскированные под успех:

Найти в успешном выступлении **2-3 момента, которые можно было бы сделать еще лучше**. Например: «В этом месте я перешел на "автопилот", хотя мог бы углубить взаимодействие с пианистом»; «Эмоциональный пик наступил на 5 секунд раньше музыкальной кульминации, был небольшой диссонанс».

«Если бы я знал тогда...»:

Сформулировать **одну конкретную рекомендацию** себе-прошлому накануне того выступления, основанную на нынешних знаниях. Например: «Потратить на "ментальный кинозал" не 5 минут, а 15, и проработай в нем не только успех, но и реакцию на возможный сбой в третьем куплете».

Завершение: Студент формулирует **свой главный вывод** о том, что для него лично является краеугольным камнем психологической подготовки.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
1. Осознанность и персонализация системы (Модуль 1)	<p>Представленные ритуалы и техники глубоко проработаны, персонализированы, имеют четкое физиологическое и психологическое обоснование. Видно, что студент не заимствовал шаблоны, а создал работающий личный инструмент. Демонстрация на зачете убедительна и технически безупречна.</p>	<p>Система логична и в основном продумана, но может содержать заимствованные, не до конца ассимилированные элементы. Обоснования есть, но не всегда глубоки. Демонстрация уверенная, но не блестящая.</p>	<p>Представлены общие, шаблонные техники («глубоко подышать», «настроиться»). Нет связи с личностью студента. Демонстрация на зачете робкая, формальная.</p>
2. Стресс-менеджмент и адаптивность (Модуль 2)	<p>В условиях сбоя демонстрирует профессионализм высшей пробы: реакция мгновенна, не выбывает из образа, а интегрируется в него. Использует сбой как новый предлагаемый обстоятельство, усиливая высказывание. Сохраняет артистизм и волевой контроль.</p>	<p>Адекватно справляется со сбоем: не теряется, находит способ продолжить. Может на время выпасть из образа, но быстро возвращается. Контроль сохраняется, хотя и ценой некоторого напряжения.</p>	<p>Сбой вызывает видимую панику, потерю контроля над голосом и телом. Номер «ломается», студент либо прекращает исполнение, либо механически его дотягивает, полностью выпав из состояния.</p>
3. Глубина рефлексии и критическое мышление (Модуль 3)	<p>Анализ выступления проницателен, не самообольщен. Студент видит нюансы и подтексты своего успеха, находит неочевидные точки роста. Рекомендация себе прошлому точна и практична. Выводы свидетельствуют о высоком уровне самоосознавания и профессиональной зрелости.</p>	<p>Проводит грамотный, структурированный анализ, но на достаточно очевидном уровне. Может упускать тонкости. Рекомендация общая, но правильная. Выводы</p>	<p>Анализ поверхностен, сводится к «мне было хорошо/плохо». Не может выделить внутренние факторы успеха. Рекомендации банальны или отсутствуют. Выводы неконкретны.</p>

Критерий	«Отлично» (5)	«Хорошо» (4)	«Удовлетворительно» (3)
4. Интеграция знаний и практическое применение	<p>Четко видна связь между модулями: техники из Модуля 1 используются в Модуле 2, анализ из Модуля 3 опирается на опыт Модулей 1 и 2. Студент демонстрирует целостное, системное мышление артиста-профессионала.</p>	<p>Связь между модулями прослеживается, но не всегда явно артикулирована студентом. Практическое применение знаний есть, но оно не выглядит как единая философия.</p>	<p>Модули существуют изолированно друг от друга. Студент не может объяснить, как его теория (Модуль 1) соотносится с его же практикой (Модули 2 и 3).</p>

Итоговая оценка выставляется по принципу «общей картины»:

Модуль 1 (система): 30%

Модуль 2 (практика в стрессе): 40% (наибольший вес, так как это проверка в действии)

Модуль 3 (рефлексия): 30%

Философия задания: Этот контроль — не про талант, а про **профессионализм**. Он проверяет, способен ли студент превратить уязвимость (стресс, страх, неуверенность) в управляемый рабочий процесс. Самый важный результат — доказательство того, что студент обрел **метод**, который позволит ему быть стабильным и творческим артистом не только в учебной аудитории, но и в условиях реальной, непредсказуемой карьеры.

6.4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы к промежуточной аттестации для очной формы обучения.

4 семestr - зачет.

Форма проведения: Индивидуальный практический показ с последующей краткой беседой (защитой своей работы).

Цель зачета: Продемонстрировать умение осознанно использовать инструменты психофизического тренинга для решения конкретной сценической задачи и воплощения законченного драматического отрывка.

Общее задание:

Создать и исполнить **сольный пластический (пантомимический) этюд на заданную тему** продолжительностью 2,5–3,5 минуты. Этюд должен быть построен на **подтексте и сквозном действии**, иметь четкую событийную структуру. Использование слов, вокала или предметного реквизита запрещено. Разрешен только один условный предмет (воображаемый).

Темы для этюдов (студент выбирает или получает по жребию одну):

Обретение/утрата. (Например: найти ключ и понять, что он от чужого сердца; вырастить цветок и увидеть, как его срывают).

Порог. (Например: перед дверью экзаменационной аудитории; на краю крыши или утеса; на пороге покидаемого дома).

Послание. (Например: расшифровать старую записку; стереть написанное на песке; получить неожиданную весть).

Маска. (Например: надеть маску клоуна перед выходом на арену; почувствовать, что твоё улыбающееся лицо застыло навеки).

Ожидание vs Реальность. (Например: готовиться к празднику, который не наступит; ждать человека, который уже пришел и стоит за спиной).

Критерии оценки и требования к показу

Этюд должен продемонстрировать владение элементами из **ОБОИХ** разделов.

Часть 1: Демонстрация основ психофизического тренинга (Раздел 1)

В исполнении должны быть явно видны и оправданы действием:

Собраннысть и мышечная свобода: Отсутствие лишних зажимов, экономичность и целесообразность движений. Готовность тела к действию в каждый момент.

Ритмическая организованность: Чувство внутреннего ритма этюда, умение менять темпопритм в зависимости от событий (от замедленного созерцания до импульсивного взрыва).

Внимание всех видов:

Сценическое внимание: Концентрация на воображаемом предмете или партнере (зритель должен «увидеть» то, на что вы смотрите).

Взаимодействие: Контакт с воображаемой средой (ветер, дождь, жар, холод) и партнером (если он подразумевается в сюжете).

Воображение и предлагаемые обстоятельства: Убедительность и детализация созданного мира. Зритель верит в реальность ваших ощущений (тяжесть/легкость предмета, текстуру поверхности, температуру).

Эмоциональная искренность и оправдание: Эмоция рождается из действия, а не изображается. Ясная мотивация каждого жеста и смены состояния.

Часть 2: Воплощение элементов сценического действия (Раздел 2)

Этюд должен иметь четкую драматургическую структуру:

Событие и сквозное действие: Четко читается исходное событие (что побудило к действию?) и главная цель персонажа (чего он хочет?).

Конфликт (внутренний или внешний): Наличие препятствия, которое необходимо преодолеть. Это двигатель развития сюжета.

Череда логичных, последовательных физических действий: Каждое действие вытекает из предыдущего и направлено на достижение цели. Действия конкретны («взять», «спрятать», «прислушаться», «отодвинуть»).

Оценка и пристройка: Реакция на воображаемые изменения обстановки или «слова» партнера. Моменты паузы, осмыслиения, принятия решения.

Кульминация и финал: Наличие точки наивысшего эмоционального или физического напряжения и разрешения ситуации (даже если оно трагическое). Финал должен быть ясным и завершенным.

Этапы подготовки и порядок защиты:

1. Подготовительный этап (домашняя работа):

Выбор/получение темы.

Анализ: определение сверхзадачи, сквозного действия, ключевых событий, характера персонажа.

Этюдирование и отработка физического рисунка роли.

Проведение не менее 5-7 полноценных репетиций.

2. Практический показ на зачете:

Студент выходит в рабочей (но опрятной) форме, не стесняющей движений.

Объявляет тему и исходную ситуацию (одним предложением, например: «Человек находит бутылку с посланием на необитаемом берегу»).

Исполняет этюд.

После показа сохраняет молчание до начала беседы.

4.Краткая беседа (защита) с педагогом:

Студент должен быть готов ответить на вопросы, например:

«Какова была сверхзадача вашего персонажа?»

«Какое ключевое событие произошло в середине этюда?»

«Опишите предлагаемые обстоятельства места. Что вы конкретно чувствовали (тепло, шероховатость)?»

«Какой элемент тренинга (внимание, ритм, свобода) был для вас самым важным в этой работе и почему?»

«Что бы вы улучшили в этой работе при дальнейшей доработке?»

Система оценки (максимум 40 баллов):

Техника и психофизика (15 баллов):

Свобода и выразительность тела, собранность

Яркость и детализация воображения, вера в предлагаемые обстоятельства

Концентрация внимания, контакт с воображаемыми объектами

Чувство ритма и смена темпо-ритмов

Драматургия и действие (15 баллов):

Ясность сверхзадачи и сквозного действия

Логичность и последовательность физических действий

Наличие конфликта, событийности и кульминации

Законченность и выразительность финала

Целостность и защита (10 баллов):

Артистизм, эмоциональная вовлеченность, отсутствие «игры чувств»

Умение анализировать свою работу, отвечать на вопросы по существу

Зачет считается сданным при получении 20 до 40 баллов.

Это задание комплексно проверяет, как студент переводит теорию и тренинг в плоскость самостоятельного творческого высказывания, что является главной целью изучения данных разделов.

6 семестр – экзамен.

Концепция экзамена:

Экзамен моделирует реальные профессиональные ситуации: звукозапись, телесъемку, работу с залом, взаимодействие с музыкантами. Проверяется не только «игра», но и **осознанность, анализ и способность к мгновенной адаптации**.

Блок 1: Практико-аналитический (основной показ)

Задание 1: «Двойная интерпретация одного стандарта»

Суть: Студент исполняет один джазовый стандарт (напр., «My Funny Valentine») **два раза подряд с кардинально разной драматургией.**

Варианты контраста:

Версия А: Личная, интимная исповедь, обращенная к одному человеку (микрофон как ухо партнера).

Версия Б: Ироничное, отстраненное, почти театральное представление для зала.

Версия А: Грусть и тоска (минорная, медленная трактовка).

Версия Б: Скрытая угроза или гнев (другой ритм, агрессивный сабтекст).

Что проверяет: Глубину понимания текста, умение управлять подтекстом, владение разными способами сценического существования, техническую гибкость (вокал должен поддерживать актерский выбор).

Вопрос после показа: «Как изменилось ваше физическое ощущение, фокус внимания и работа с дыханием во второй версии? Обоснуйте ваш режиссерский выбор».

Задание 2: «Песня с воображаемым партнером и сменой событий»

Суть: Исполняется песня с диалогической структурой или обращением к кому-либо (напр., «Fever», «You Don't Own Me», «The Man I Love»). **Во время исполнения студент должен прожить четкий поворот (событие) в отношениях с воображаемым партнером.**

Задача: Зритель должен без слов понять:

Кто его партнер (возраст, статус, дистанция).

В какой момент произошло событие (партнер что-то сказал/сделал/ушел).

Как изменилось отношение исполнителя после этого события.

Что проверяет: Навык ведения бессловесного диалога, способность действовать *здесь и сейчас* внутри заданной формы, умение наполнять музыку конкретными, а не общими эмоциями.

Вопрос после показа: «Опишите вашего партнера и назовите точный момент и суть события, которое вы сыграли».

Блок 2: Импровизационно-сituативный (проверка реакции)

Задание 3: «Импровизация в «сбивающих» обстоятельствах»

Суть: Студент начинает исполнять спокойную лирическую песню. Педагог (или ассистент) выступает в роли «режиссера» и **дает через 30-40 секунд неожиданную вербальную установку**, которую нужно немедленно воплотить, не останавливаясь.

Примеры установок:

«Вы только что обнаружили, что ваш партнер вас обманывает. Продолжайте».

«Вы поете это на пустой кухне в 3 часа ночи, пытаясь себя утешить».

«Каждое слово, которое вы поете, — это яд. Вы хотите отравить того, кто вас слушает».

«Вам физически больно петь. Но вы должны».

Что проверяет: Готовность к непредвиденному на live-концерте, способность к быстрой психофизической перестройке, креативность под давлением.

Критерий: Не разрушил ли выбор целостность номера? Удалось ли органично вписать новый мотив?

Задание 4: «Объяснение джазовой абстракции»

Суть: Студент исполняет сложную инструментальную мелодию или импровизационный скэт на английском/бессмысленных слогах (напр., как Элла Фицджеральд или Бобби Макферрин). **Задача — наполнить этот «абстрактный» вокал конкретным, читаемым сюжетом или эмоциональной дугой.**

Пример: Скэт-импровизация на «How High The Moon» должна рассказать историю: от поиска (робкие, вопросительные фразы) через радость открытия (яркие, летящие пассажи) к триумфальному утверждению (мощные, ритмически плотные фразы).

Что проверяет: Умение создавать драматургию без опоры на текст, владение телом и лицом как инструментами повествования, понимание музыкальной фразировки как актерской реплики.

Вопрос после показа: «Какой невербальный сюжет вы только что рассказали? Опишите его ключевые моменты».

Блок 3: Аналитико-устный (собеседование)

Задание 5: «Сравнительный актерский анализ двух исполнителей»

Суть: Студенту показывают два видеофрагмента: один и тот же стандарт в исполнении двух разных мастеров (напр., Фрэнк Синатра vs. Курт Эллинг, Нина Симон vs. Ами Фримен).

Вопросы для анализа:

Какова, на ваш взгляд, **сверхзадача** каждого из исполнителей в этом конкретном выступлении? (Не «спеть песню», а, например, «доказать свою независимость», «снискать зал», «выплакать горе»).

Проанализируйте **физический язык** (позы, жесты, контакт глазами). Как он связан со звуком и текстом?

Как они выстраивают **отношения с залом/музыкантами**? (Партнеры, слуги, лидеры, исповедники?)

Чей подход вам ближе с точки зрения артистической правды и почему?

Что проверяет: Навык профессионального «разбора полетов», умение видеть за техникой — драматургию, насмотренность, сформированность собственных эстетических принципов.

Задание 6: «Защита собственного сценического образа»

Суть: Студент представляет одну из своих экзаменационных песен.

Вопросы после показа:

Оправдание выбора: Почему эта песня? Что в ней вашего, личного? Какое ваше право ее петь?

Анализ персонажа: Кто «Я» в этой песне? Насколько этот персонаж отличается от вас в жизни? Какие черты вы усилили/смягчили?

Работа с деталью: Назовите одну сознательно выстроенную деталь (жест, взгляд, интонационный поворот) и объясните ее драматургическую цель.

Самоанализ: Что, на ваш взгляд, получилось наиболее убедительно с точки зрения актерской игры, а что осталось «закадром» и требует доработки?

Что проверяет: Рефлексивность, осознанность процесса, способность к самокритике и профессиональной терминологии в разговоре о своем творчестве.

Общие критерии оценки для всех заданий:

Подлинность vs Игра: Искренность переживания в рамках условности жанра.

Связь физики и вокала: Единство жеста, взгляда, дыхания и звука.

Управление вниманием: Способность вести за собой зрителя, создавать фокус.

Чувство формы и времени: Понимание драматургии песни (экспозиция, развитие, кульминация, финал).

Сценическая смелость и вариативность: Готовность к риску, отказ от штампов.

Аналитическая глубина: Умение аргументировать свои художественные решения.

6.4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы к промежуточной аттестации для заочной формы обучения.

6 семестр - зачет.

Форма проведения: Индивидуальный практический показ с последующей краткой беседой (защитой своей работы).

Цель зачета: Продемонстрировать умение осознанно использовать инструменты психофизического тренинга для решения конкретной сценической задачи и воплощения законченного драматического отрывка.

Общее задание:

Создать и исполнить **сольный пластический (пантомимический) этюд на заданную тему** продолжительностью 2,5–3,5 минуты. Этюд должен быть построен на **подтексте и сквозном действии**, иметь четкую событийную структуру. Использование слов, вокала или предметного реквизита запрещено. Разрешен только один условный предмет (воображаемый).

Темы для этюдов (студент выбирает или получает по жребию одну):

Обретение/утрата. (Например: найти ключ и понять, что он от чужого сердца; вырастить цветок и увидеть, как его срывают).

Порог. (Например: перед дверью экзаменацонной аудитории; на краю крыши или утеса; на пороге покидаемого дома).

Послание. (Например: расшифровать старую записку; стереть написанное на песке; получить неожиданную весть).

Маска. (Например: надеть маску клоуна перед выходом на арену; почувствовать, что твоё улыбающееся лицо застыло навеки).

Ожидание vs Реальность. (Например: готовиться к празднику, который не наступит; ждать человека, который уже пришел и стоит за спиной).

Критерии оценки и требования к показу

Этюд должен продемонстрировать владение элементами из **ОБОИХ** разделов.

Часть 1: Демонстрация основ психофизического тренинга (Раздел 1)

В исполнении должны быть явно видны и оправданы действием:

Собранность и мышечная свобода: Отсутствие лишних зажимов, экономичность и целесообразность движений. Готовность тела к действию в каждый момент.

Ритмическая организованность: Чувство внутреннего ритма этюда, умение менять темпопритм в зависимости от событий (от замедленного созерцания до импульсивного взрыва).

Внимание всех видов:

Сценическое внимание: Концентрация на воображаемом предмете или партнере (зритель должен «увидеть» то, на что вы смотрите).

Взаимодействие: Контакт с воображаемой средой (ветер, дождь, жар, холод) и партнером (если он подразумевается в сюжете).

Воображение и предлагаемые обстоятельства: Убедительность и детализация созданного мира. Зритель верит в реальность ваших ощущений (тяжесть/легкость предмета, текстуру поверхности, температуру).

Эмоциональная искренность и оправдание: Эмоция рождается из действия, а не изображается. Ясная мотивация каждого жеста и смены состояния.

Часть 2: Воплощение элементов сценического действия (Раздел 2)

Этюд должен иметь четкую драматургическую структуру:

Событие и сквозное действие: Четко читается исходное событие (что побудило к действию?) и главная цель персонажа (чего он хочет?).

Конфликт (внутренний или внешний): Наличие препятствия, которое необходимо преодолеть. Это двигатель развития сюжета.

Череда логичных, последовательных физических действий: Каждое действие вытекает из предыдущего и направлено на достижение цели. Действия конкретны («взять», «спрятать», «прислушаться», «отодвинуть»).

Оценка и пристройка: Реакция на воображаемые изменения обстановки или «слова» партнера. Моменты паузы, осмыслиения, принятия решения.

Кульминация и финал: Наличие точки наивысшего эмоционального или физического напряжения и разрешения ситуации (даже если оно трагическое). Финал должен быть ясным и завершенным.

Этапы подготовки и порядок защиты:

1. Подготовительный этап (домашняя работа):

Выбор/получение темы.

Анализ: определение сверхзадачи, сквозного действия, ключевых событий, характера персонажа.

Этюдирование и отработка физического рисунка роли.

Проведение не менее 5-7 полноценных репетиций.

2. Практический показ на зачете:

Студент выходит в рабочей (но опрятной) форме, не стесняющей движений.

Объявляет тему и исходную ситуацию (*одним предложением*, например: «Человек находит бутылку с посланием на необитаемом берегу»).

Исполняет этюд.

После показа сохраняет молчание до начала беседы.

4. Краткая беседа (защита) с педагогом:

Студент должен быть готов ответить на вопросы, например:

«Какова была сверхзадача вашего персонажа?»

«Какое ключевое событие произошло в середине этюда?»

«Опишите предлагаемые обстоятельства места. Что вы конкретно чувствовали (тепло, шороховатость)?»

«Какой элемент тренинга (внимание, ритм, свобода) был для вас самым важным в этой работе и почему?»

«Что бы вы улучшили в этой работе при дальнейшей доработке?»

Система оценки (максимум 40 баллов):

Техника и психофизика (15 баллов):

Свобода и выразительность тела, собранность

Яркость и детализация воображения, вера в предлагаемые обстоятельства

Концентрация внимания, контакт с воображаемыми объектами

Чувство ритма и смена темпо-ритмов

Драматургия и действие (15 баллов):

Ясность сверхзадачи и сквозного действия

Логичность и последовательность физических действий

Наличие конфликта, событийности и кульминации

Законченность и выразительность финала

Целостность и защита (10 баллов):

Артистизм, эмоциональная вовлеченность, отсутствие «игры чувств»

Умение анализировать свою работу, отвечать на вопросы по существу

Зачет считается сданным при получении 20 до 40 баллов.

Это задание комплексно проверяет, как студент переводит теорию и тренинг в плоскость самостоятельного творческого высказывания, что является главной целью изучения данных разделов.

7 семестр – экзамен.

Концепция экзамена:

Экзамен моделирует реальные профессиональные ситуации: звукозапись, телесъемку, работу с залом, взаимодействие с музыкантами. Проверяется не только «игра», но и **осознанность, анализ и способность к мгновенной адаптации**.

Блок 1: Практико-аналитический (основной показ)

Задание 1: «Двойная интерпретация одного стандарта»

Суть: Студент исполняет один джазовый стандарт (напр., «My Funny Valentine») **два раза подряд с кардинально разной драматургией.**

Варианты контраста:

Версия А: Личная, интимная исповедь, обращенная к одному человеку (микрофон как ухо партнера).

Версия Б: Ироничное, отстраненное, почти театральное представление для зала.

Версия А: Грусть и тоска (минорная, медленная трактовка).

Версия Б: Скрытая угроза или гнев (другой ритм, агрессивный сабтекст).

Что проверяет: Глубину понимания текста, умение управлять подтекстом, владение разными способами сценического существования, техническую гибкость (вокал должен поддерживать актерский выбор).

Вопрос после показа: «Как изменилось ваше физическое ощущение, фокус внимания и работа с дыханием во второй версии? Обоснуйте ваш режиссерский выбор».

Задание 2: «Песня с воображаемым партнером и сменой событий»

Суть: Исполняется песня с диалогической структурой или обращением к кому-либо (напр., «Fever», «You Don't Own Me», «The Man I Love»). **Во время исполнения студент должен прожить четкий поворот (событие) в отношениях с воображаемым партнером.**

Задача: Зритель должен без слов понять:

Кто его партнер (возраст, статус, дистанция).

В какой момент произошло событие (партнер что-то сказал/сделал/ушел).

Как изменилось отношение исполнителя после этого события.

Что проверяет: Навык ведения бессловесного диалога, способность действовать *здесь и сейчас* внутри заданной формы, умение наполнять музыку конкретными, а не общими эмоциями.

Вопрос после показа: «Опишите вашего партнера и назовите точный момент и суть события, которое вы сыграли».

Блок 2: Импровизационно-сituативный (проверка реакции)

Задание 3: «Импровизация в «сбивающих» обстоятельствах»

Суть: Студент начинает исполнять спокойную лирическую песню. Педагог (или ассистент) выступает в роли «режиссера» и **дает через 30-40 секунд неожиданную вербальную установку**, которую нужно немедленно воплотить, не останавливаясь.

Примеры установок:

«Вы только что обнаружили, что ваш партнер вас обманывает. Продолжайте».

«Вы поете это на пустой кухне в 3 часа ночи, пытаясь себя утешить».

«Каждое слово, которое вы поете, — это яд. Вы хотите отравить того, кто вас слушает».

«Вам физически больно петь. Но вы должны».

Что проверяет: Готовность к непредвиденному на live-концерте, способность к быстрой психофизической перестройке, креативность под давлением.

Критерий: Не разрушил ли выбор целостность номера? Удалось ли органично вписать новый мотив?

Задание 4: «Объяснение джазовой абстракции»

Суть: Студент исполняет сложную инструментальную мелодию или импровизационный скэт на английском/бессмысличных слогах (напр., как Элла Фицджеральд или Бобби Макферрин). **Задача — наполнить этот «абстрактный» вокал конкретным, читаемым сюжетом или эмоциональной дугой.**

Пример: Скэт-импровизация на «How High The Moon» должна рассказать историю: от поиска (робкие, вопросительные фразы) через радость открытия (яркие, летящие пассажи) к триумфальному утверждению (мощные, ритмически плотные фразы).

Что проверяет: Умение создавать драматургию без опоры на текст, владение телом и лицом как инструментами повествования, понимание музыкальной фразировки как актерской реплики.

Вопрос после показа: «Какой невербальный сюжет вы только что рассказали? Опишите его ключевые моменты».

Блок 3: Аналитико-устный (собеседование)

Задание 5: «Сравнительный актерский анализ двух исполнителей»

Суть: Студенту показывают два видеофрагмента: один и тот же стандарт в исполнении двух разных мастеров (напр., Фрэнк Синатра vs. Курт Эллинг, Нина Симон vs. Ами Фримен).

Вопросы для анализа:

Какова, на ваш взгляд, **сверхзадача** каждого из исполнителей в этом конкретном выступлении? (Не «спеть песню», а, например, «доказать свою независимость», «соблазнить зал», «выплакать горе»).

Проанализируйте **физический язык** (позы, жесты, контакт глазами). Как он связан со звуком и текстом?

Как они выстраивают **отношения с залом/музыкантами**? (Партнеры, слуги, лидеры, исповедники?)

Чей подход вам ближе с точки зрения артистической правды и почему?

Что проверяет: Навык профессионального «разбора полетов», умение видеть за техникой — драматургию, насмотренность, сформированность собственных эстетических принципов.

Задание 6: «Защита собственного сценического образа»

Суть: Студент представляет одну из своих экзаменационных песен.

Вопросы после показа:

Оправдание выбора: Почему эта песня? Что в ней вашего, личного? Какое ваше право ее петь?

Анализ персонажа: Кто «Я» в этой песне? Насколько этот персонаж отличается от вас в жизни? Какие черты вы усилили/смягчили?

Работа с деталью: Назовите одну сознательно выстроенную деталь (жест, взгляд, интонационный поворот) и объясните ее драматургическую цель.

Самоанализ: Что, на ваш взгляд, получилось наиболее убедительно с точки зрения актерской игры, а что осталось «закадром» и требует доработки?

Что проверяет: Рефлексивность, осознанность процесса, способность к самокритике и профессиональной терминологии в разговоре о своем творчестве.

Общие критерии оценки для всех заданий:

Подлинность vs Игра: Искренность переживания в рамках условности жанра.

Связь физики и вокала: Единство жеста, взгляда, дыхания и звука.

Управление вниманием: Способность вести за собой зрителя, создавать фокус.

Чувство формы и времени: Понимание драматургии песни (экспозиция, развитие, кульминация, финал).

Сценическая смелость и вариативность: Готовность к риску, отказ от штампов.

Аналитическая глубина: Умение аргументировать свои художественные решения.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины «Мастерство актера»

Основная литература

1.Калужских Е.В. Метод действенного анализа как технология работы над пьесой [Электронный ресурс]: учебное пособие, Челябинский государственный институт культуры, 2014 - 84 с.—Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56439.html>.- ЭБС «IPRbooks».

2. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство: учебное пособие для студентов Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 171 с. - ISBN 978-5-8154-0411-3. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/93492.html>.

3.Лысова Н.А. Мастерство актера. Учебное пособие. Издательство: Челябинский государственный институт культуры. 2018г. <http://www.iprbookshop.ru/101261.html>

4. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 171 с. - Режим доступа: <https://biblioonline.ru/bcode/438046>. - ЭБС Юрайт.

4. Филонов В.Ф. Событие как первооснова сценического действия [Электронный ресурс]: учебное пособие Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016.- 132 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56500.html>.— ЭБС «IPRbooks».

5.Яркова Е.Н. Мастерство актёра. Обучение в театральной школе [Электронный ресурс]: учебное пособие: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.- 144 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59610.html>.— ЭБС «IPRbooks»

6.Яркова, Е.Н. Метод К.С. Станиславского: физическое действие в работе актера : учебное пособие / Е.Н. Яркова. - Омск : ОмГУ, 2014. - 176 с. — ISBN 978-5-7779-1709-6. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/75481>

Дополнительная литература

1. Басалаев С.Н. Технология актерского тренинга [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство любительским театром», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.- 52 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55267.html>.- ЭБС «IPRbooks».

2.Мирошниченко Л.В. Психология актерского искусства. Актерские способности. Самопознание [Электронный ресурс]: учебное пособие Кемерово: Кемеровский 69 государственный институт культуры, 2012.- 286 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22068.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Петров В.А. Основные драматические системы театрального искусства ХХ века [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «История искусства драматического театра» для студентов, обучающихся по специальности 070201 Актерское искусство.- Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2008.- 108 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56464.html>.- ЭБС «IPRbooks».

4. Петров В.А. Основы теории драматического искусства в терминах [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 070301.65 Актерское искусство, 070601.65 Режисёр театра/ Петров В.А.- Электрон. текстовые данные.- Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013.- 150 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56469.html>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Соснова М.Л. Искусство актера [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Соснова М.Л.- Электрон. текстовые данные.- М.: Академический Проект, Трикста, 2008.- 432 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27394.html>.- ЭБС «IPRbooks».

6.Солдаткин В.Е. Рекламный верnisаж. История одного показа [Электронный ресурс]: методические рекомендации по теме «Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и режиссерской техники» Челябинский государственный институт культуры, 2016.- 59 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70463.html>.- ЭБС «IPRbooks».

7. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Толшин А.В.- Электрон. текстовые данные.- СПб.: Петрополис, 2011.- 132 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20317.html>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Фельдман О. Мейерхольдовский сборник. Выпуск третий. «Правда нашего бытия». Из архивов театра Вс. Мейерхольда [Электронный ресурс].- М.: Новое издательство, 2014.- 327 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/49508.html>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Филонов В.Ф. Беспредметные действия – гаммы актерского искусства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине Мастерство артиста драматического театра и кино для студентов, обучающихся по специальности 050100 Актерское искусство.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2005.- 47 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56390.html>.— ЭБС «IPRbooks».

10. Яркова, Е.Н. Метод и система в творчестве К.С. Станиславского : учебное пособие / Е.Н. Яркова. - Омск : ОмГУ, 2015. - 320 с. -ISBN 978-5-7779-1821-5. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/75477>

Интернет-ресурсы

1. <http://www.iprbookshop.ru> - Электронно-библиотечная система "ЭБС IPRBooks

2. <https://e.lanbook.com/book/> - Электронно-библиотечная система «Лань»

3. <http://gitis.net/index.shtml> - РУТИ ГИТИС

4. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru> - Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. 5. <http://ionder.ru/hrestomat> - Хрестоматия актёра 6. <http://acterprofi.ru> - Актерское мастерство.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

После чтения вводной лекции по дисциплине «Мастерство актера» преподаватель обязан ознакомить обучающихся:

- с темами лекций и методикой их конспектирования;
- с темами практических занятий и методикой выполнения практических заданий;
- с вопросами для самостоятельной работы и методикой контроля за их изучением;
- с вопросами, критериями сдачи зачета для получения оценок "неудовлетворительно", "удовлетворительно", "хорошо" или "отлично" и методикой проведения.

Для выполнения поставленных задач обучающийся:

- осуществляет подбор необходимой учебной, учебно-методической литературы и первоисточников (дается в Программе курса или на очередной лекции);
- прочитывает отобранные литературу по каждому вопросу, а затем составляет конспект или тезисы ответа.
- отчитывается об изучении вопросов на консультациях, при выполнении ректорских контрольных работ и других форм текущих и остаточных знаний.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы,
- выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями,
- участие в выполнении контрольных работ в ходе самостоятельной работы;
- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;

- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Развернутая беседа-наиболее распространенная форма практических занятий. Она предполагает подготовку всех обучающихся по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя.

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение конкретной проблематики наибольшее число обучающихся, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания обучающихся на сильных и слабых сторонах выступлений обучающихся, своевременном акцентировании внимания и интереса обучающихся на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-споря, столкновение различных точек зрения, позиций. Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, дискуссия усиливает развивающие и воспитательные эффекты обучения, создает условия для открытого выражения участниками своих мыслей, позиций, обладает возможностью воздействия на установки ее участников.

Условиями для успешной самостоятельной работы являются:

1. Целеустремленность и сознательная активность:

- а) осознанная постановка цели, конкретизация своих задач на самостоятельную работу,
- б) выбор способа действий, средств,
- в) волевые усилия,
- г) анализ сделанного, постановка новых задач.

2. Систематичность и планомерность.

Формы и методы изучения и конспектирования работ.

В работе над литературой можно выделить 3 этапа:

1. Ознакомительный, в ходе которого вы знакомитесь с каталогом библиотеки, делаете выборку к теме, заказываете литературу в библиотеке. (Учебники, учебные пособия, разработки тем планов, первоисточники и т.д.)

2. Этап чтения литературы.

К чтению есть определенные требования:

1) систематичность чтения, т.е. читать не от раза к разу, а ежедневно, желательно с записями в тетрадях и со своими итоговыми выводами (резюме).

2) Осмысленность чтения, т.е. надо овладевать понятийным аппаратом.

3. Этап ведение рабочих записей.

а) можно вести т. н. тематические тетради, в которых делать выписки к определенным темам, а также вести доработку лекций на полях или в самом тексте.

б) основными формами записи прочитанного могут быть: план, тезисы, конспект.

4. Методика записей:

1. Записывать следует самое главное и по возможности наиболее кратко (запись должна быть сжата и лаконична).

2. Начинать запись надо с тщательно проверенных библиографических данных:

- фамилия и инициалы авторов,
- название книги или статьи (полное),
- место и год издания, издательство и т. д.
- номера журнала или выпуска,
- краткий исторический очерк времени написания книги и т. д.

3. В тетрадях рекомендуется оставлять широкие поля для последующих вставок, дополнений, записей своих мыслей.

4. Записи должны делаться только после окончания чтения данной книги.

8. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Кабинет сценического искусства для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

14 ученических столов; 28 ученических стульев; 1 преподавательский стол; 1 преподавательский стул;

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;

Технические средства обучения: мультимедийный проектор «Acer X» – 1 шт., экран переносной – 1 шт., ноутбук 15.6" «ASUS» – 1 шт., микшерный пульт – 1 шт., микрофоны – 2 шт., колонки – 2 шт. (переносное оборудование)

Кабинет для самостоятельной работы, курсового и дипломного проектирования

10 ученических столов;

20 ученических стульев;

Ноутбуки - 6 шт.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения и информационных справочных систем

Список программного обеспечения

Лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows 10
2. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint)
3. Access 2013 Acdmc

Свободно-распространяемое или бесплатное программное обеспечение

1. Microsoft Security Essentials

2. 7-Zip
3. Notepad++
4. Adobe Acrobat Reader
5. WinDjView
6. Libreoffice (Writer, Calc, Impress, Draw, Math, Base)
7. Scribus
8. Moodle.

Справочные системы

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
2. Система проверки на заимствования «ВКР-ВУЗ»
3. Культура. РФ. Портал культурного наследия
4. Культура России. Информационный портал

11.Материально-техническая база, рекомендуемая для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности

