

Kod przedmiotu

Kierunek

Wokalistyka

Specjalność

Wokalno-aktorska

Typ przedmiotu

Kierunkowy

Wymagania wstępne

Predyspozycje aktorskie. Wykonanie tekstów określonych wymaganiami egzaminów (wiersz i proza). Wiedza na poziomie matury (przedmioty humanistyczne).

Wymagania końcowe

Forma sprawdzenia: zaliczenia po pierwszym semestrze; egzamin na ocenę po drugim semestrze w każdym roku nauki.

Cele kształcenia

Nauka podstawowych zasad organizacji przestrzeni scenicznej, techniki i zadań aktorskich, jak również wzajemnych zależności, jakie mogą wystąpić w połączeniu śpiewu, ruchu i zadań aktorskich.

Przygotowanie do poszukiwań i tworzenia zadań aktorskich poprzez improwizację

Nauka operowania oddechem i głosem w celu wspomagania zadań aktorskich. Nabycie umiejętności w zakresie aktorskiej ekspresji artystycznej, nauka świadomego współdziałania głosu, ruchu i gry aktorskiej. Zdobycie umiejętności w zakresie pracy w zespołach: przygotowanie do współdziałania z innymi artystami muzykami, aktorami w różnych zespołach wykonawczych w ramach wspólnych projektów artystycznych.

Przygotowanie do organizowania sobie pracy własnej i zespołowej w ramach wspólnych projektów i zadań artystycznych.

Przygotowanie do samooceny i konstruktywnej krytyki w obszarze działań aktorskich, umiejętności współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych działań artystycznych; przygotowanie do świadomego i profesjonalnego sposobu zaprezentowania własnej działalności artystycznej. Poznawanie właściwej terminologii z zakresu gry aktorskiej. Świadome kontrolowanie swoich emocji i zachowań.

Treści programowe nauczania

ROK PIERWSZY

W pierwszym roku nauki niezwykle istotne jest nauczenie studenta, czy może bardziej trafnym byłoby określenie, uświadomienie mu jego własnych blokad w ciele. Studenci przychodzą do Akademii z różnymi kompetencjami wstępnymi i dlatego tak istotna jest nauka uważnego chodzenia po scenie, rozpoznawanie przestrzeni, a przede wszystkim uruchomienie wyobraźni młodego człowieka. Wyobraźni na zadany temat. Do tego posłużą różnego rodzaju ćwiczenia pracy z ciałem. Kolejnym istotnym elementem są zmysły, czyli umiejętność słuchania, obserwacji i patrzenia, dotyku i odczuwania przedmiotów, zauważenia zmysłu węchu i smaku. Do tego posłużą tzw. ćwiczenia z elementarnych zadań aktorskich.

Równocześnie prowadzone są zajęcia z postrzegania swojego głosu i wydobywania naturalnej, swobodnej jego barwy oparte o ćwiczenia respiracyjne, fonacyjne i po jakimś czasie artykulacyjne.

Te zadania to program pierwszego semestru zakończony pracą nad tekstem. Z uwagi na bliskość w rozumieniu i interpretacji materiału literackiego zamierzam korzystać ze współczesnej prozy z którą student ma szansę się utożsamić (np. proza E. Stachury czy Haruki Murakami).

Drugi semestr to utrwalanie i poszerzanie umiejętności poszerzone o pracę z rekwizytem i wprowadzenie nowej formy literackiej – wiersza. Zapoznanie studentów z wierszem klasycznym o określonej stopie rytmicznej. Wprowadzeniem są zajęcia teoretyczne o budowie wiersza, poetyce i interpretacji. Do pracy praktycznej służą sceny m. in. z dramatów Aleksandra Fredry. Niezbędnym elementem jest zwrócenie uwagi studenta na pracę zespołową i umiejętność słuchania partnera. Ćwiczenia nad wymową obejmują w tym czasie działania nad precyzją słowa i opanowanie tzw. tempa- rytmu w pracy nad dykcją.

ROK DRUGI

Studenci wydziału wokalny – aktorskiego to przede wszystkim i nade wszystko przyszli śpiewacy. Nie wolno o tym zapominać pracując nad ich działaniami scenicznymi. Umiejętność prawdziwego, naturalnego zachowania w pracy nad budowaniem napięcia dramatycznej postaci wiąże się niejednokrotnie z wykonywaniem bardzo trudnych partii wokalnych. Trzeba zaopatrzyć młodych ludzi w narzędzia aktorskie służące wiarygodnemu przekazaniu emocji granych bohaterów. Praktyczne zajęcia z aktorstwa opierają się o trudniejszy materiał literacki np. o monologi ze sztuk romantycznych Juliusza Słowackiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na działania indywidualne o określonym zabarwieniu emocjonalnym, gest psychologiczny i pracę nad słowem. Oczywiście nie przerywamy pracy nad ciałem i ćwiczeniami wyobraźni, jak również pracy zespołowej.

Czwarty semestr to próba zmierzenia się z materiałem wokalnym w wybranych scenach z oper i klasycznych operetek wraz z próbą osadzenia postaci w warunkach epoki powstawania tych dzieł i zwrócenie uwagi na budowanie relacji między osobami dramatu.

ROK TRZECI

To ostatni rok przedmiotu, czas na podsumowanie i zebranie umiejętności i wiedzy, a także położenie nacisku na proces twórczy w budowaniu postaci scenicznej. Na tym etapie edukacji opieramy się na jednoaktówce. Ogarnięcie większej formy scenicznej, analiza postaci od strony intelektualnej i emocjonalnej, dobór środków aktorskich, świadome prowadzenie roli to zadania do realizacji. Materiał do pracy zostanie uzgodniony ze studentami. Będzie to realizacja spektaklu muzycznego , w którym student połączy umiejętności wokalne z działaniami scenicznymi, pracą nad relacjami między postaciami i uwolni swoją twórczą moc.

Efekty kształcenia (uczenia się) po ukończeniu przedmiotu

- w zakresie wiedzy

- Student zna podstawowe zasady organizacji przestrzeni scenicznej (K1_W07).
- Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą techniki i zadań aktorskich (K1_W09).
- Student posiada wiedzę dotyczącą wzajemnych zależności, jakie mogą wystąpić w połączeniu śpiewu, ruchu i zadań aktorskich (K1_W10).
- Student posiada podstawową wiedzę z zakresu działań interdyscyplinarnych pozwalającą na realizację zadań zespołowych (wokalnych, aktorskich czy tanecznych) (K1_W19).
- Student zna sposoby poszukiwania i tworzenia zadań aktorskich poprzez improwizację (K1_W21).

- w zakresie umiejętności

- Student wykazuje umiejętność operowania oddechem i głosem w celu wspomagania zadań aktorskich oraz wykonywania repertuaru wokalnego (K1_U02).
- Student wykazuje zrozumienie wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji a niesionym przez niego komunikatem (K1_U04).
- Student umie dostosować repertuar muzyczny do działań ruchowych i aktorskich (K1_U07).
- Student dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania elementarnych zadań aktorskich (K1_U09).
- Student w sposób świadomy korzysta z wiedzy dotyczącej współdziałania głosu, ruchu i gry aktorskiej (K1_U12).
- Student świadomie potrafi korzystać z wyobraźni dla potrzeb poszukiwania ekspresji scenicznej w grze aktorskiej (K1_U14).
- Student jest przygotowany do współdziałania z innymi artystami muzykami, aktorami w różnych zespołach wychowawczych w ramach wspólnych projektów artystycznych (K1_U16).
- Student posiada umiejętność stosowania improwizacji w zadaniach aktorskich (K1_U22).

- w zakresie kompetencji społecznych

- Student posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach wspólnych projektów i zadań artystycznych (K1_K02).
- Student wykazuje umiejętność samooceny i konstruktywnej krytyki w obszarze działań aktorskich (K1_K04).
- Student posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych działań artystycznych (K1_K07).
- Student w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną (K1_K09).
- Student zna i stosuje właściwą terminologię z zakresu gry aktorskiej (K1_K10).
- Potrafi adaptować się do nowych okoliczności, które mogą wystąpić podczas pracy wykonawczej i twórczej (K1_K12).
- S sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania (K1_K13).

Metody nauczania

Zajęcia zespołowe w formie warsztatu.

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

ROK	I		II		III	
SEMESTR	1	2	3	4	5	6
Punkty ECTS	2	2	2	2	2	2
Ilość godzin w semestrze	45	45	45	45	45	45
Rodzaj zaliczenia	zal	egz	zal	egz	zal	egz
LEGENDA	zal – zaliczony; zs – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ed – egzamin dyplomowy					

Kryteria oceny

Ocena podstawowej zasady organizacji przestrzeni scenicznej, ocenienie, czy student potrafi odnaleźć się w przestrzeni scenicznej, realizując wybrane w trakcie zajęć zadanie aktorskie – np. etiudę na zadany temat.

Ocena podstawowej wiedzy dotyczącej technik i zadań aktorskich – ocenienie realizacji podanych w trakcie zajęć danych technik i zadań aktorskich – poziom ich realizacji.

Zadania aktorskie na materiale muzycznym do zaśpiewania, z ruchem przygotowane jako koncert – ocena realizacji występu.

Ocena realizacji zadań w trakcie zaliczenia i egzaminu, który jest autonomicznym przedstawieniem.

Literatura (piśmiennictwo)

K. Stanisławski „Praca aktora nad rolą”.

K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”.

M. Powell „Jak zostać aktorem”.

A. Siedlecki „Być aktorem”.

M.A. Czechow „O technice aktora”.

wybrany materiał literacki z literatury polskiej i obcej (jako dobrany repertuar do pracy).

Język wykładowy

Polski

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. Bogusław Semotiuk

dr Małgorzata Flegel

mgr Andrzej Ferenc