

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
 (ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор
 по образовательной деятельности

_____ А.А.Панфилов
 « 28 » 06 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Сольное исполнительство
 (Актёрское мастерство)»

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
 Профиль/программа подготовки: «Музыкальное и театральное искусство»
 Уровень высшего образования: Бакалавриат
 Форма обучения: Очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Практические занятия	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/ зачет с оценкой)
1	2 /72	18	18	Экзамен (36 ч.)
2	2 /72	18	18	Экзамен (36 ч.)
3	2 /72	18	18	Экзамен (36 ч.)
4	2 /72	18	54	Зачет
5	2 /72	18	9	Экзамен (45 ч.)
6	2 /72	18	18	Экзамен (36 ч.)
7	2 /72	36	9	Экзамен (27 ч.)
8	2 /72	20	16	Экзамен (36 ч.)
Итого	16 /576	164	160	Экзамен (1,2,3,5,6,7,8 сем.) -252 ч., зачет (4 сем.)

Владимир 2020

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Сольное исполнительство (актёрское мастерство)»: совершенствование профессиональных навыков в процессе саморазвития актёра, его работы над ролью в спектакле, поиск наиболее точных механизмов актёрского творчества в театральной педагогике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сольное исполнительство (актёрское мастерство)» относится к вариативной части.

Пререквизиты дисциплины: дисциплина опирается на знание предмета основной образовательной программы среднего (полного) общего образования: «Музыка», «Мировая художественная культура», «Русский язык» и «Литература».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенции (показатели освоения компетенции)
ПК - 3	<i>частичное</i>	Знать: - культурные потребности различных социальных групп Владеть: - навыком формирования культурных потребностей различных социальных групп Уметь: - взаимодействовать с представителями различных социальных групп
ПК - 4	<i>полное</i>	Знать: - профессиональные понятия и терминологию Уметь: - взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ Владеть: - опытом работы с различными слоями населения при подготовке творческих проектов

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Практические занятия	СРС	Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Действие в сценическом искусстве						
	1.1. Логика действий	1	1-6	6	6	3/50%	Рейтинг-контроль №1
	1.2. Психофизические основы действий	1	7-12	6	6	3/50%	Рейтинг-контроль №2
	1.3. Действия в предлагаемых обстоятельствах	1	13-18	6	6	3/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:				18	18	9/50%	Экзамен 36 ч.
2	Формирование основ актёрского мастерства						
	2.1. Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества	2	1-6-	6	6	3/50%	Рейтинг-контроль №1
	2.2. Развитие действия и образов в танцевальных	2	7-12	6	6	3/50%	Рейтинг-контроль №2

	сценах (хореографический симфонизм)						
	2.3. Характер, маска	2	13-18	6	6	3/50%	Рейтинг- контроль №3
Всего за 2 семестр:				18	18	9/50%	Экзамен 36 ч.
3	Воспитание пластической культуры в актёрском мастерстве: необходимых актёру в процессе сценического действия						
	3.1. Отражение в роли сущности личности	3	1-6	6	6	3/50%	Рейтинг- контроль №1
	3.2. Предлагаемые обстоятельства роли	3	7-12	6	6	3/50%	Рейтинг- контроль №2
	3.3. Пластический рисунок роли	3	13-18	6	6	3/50%	Рейтинг- контроль №3
Всего за 3 семестр:				18	18	9/50%	Экзамен 36 ч.
4	Формирование выразительной сценической речи						
	4.1. Развитие навыков правильного фонационного дыхания	4	1-6	6	18	1,5/25 %	Рейтинг- контроль №1
	4.2. Работа над звуками, силой и диапазоном голоса	4	7-12	6	18	1,5/25 %	Рейтинг- контроль №2
	4.3. Работа над дикцией и чистой произношения	4	13-18	6	18	1,5/25 %	Рейтинг- контроль №3
Всего за 4 семестр:				18	54	4,5/25 %	зачет
5	Работа над ролью						
	5.1. Характер и характерность в	5	1-6	6	3	3/50%	Рейтинг- контроль

	работе над образом						№1
	5.2. Характерность как важнейшая часть сценического образа	5	7-12	6	3	3/50%	Рейтинг-контроль №2
	5.3. Развитие действенной активности и психологической уверенности условиях публичного творчества	5	13-18	6	3	3/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 5 семестр:				18	9	9/50%	Экзамен 45 ч.
6	Место действия и общение						
	6.1. Психологическая свобода и внимание.	6	1-6	6	6	3/50%	Рейтинг-контроль №1
	6.2. Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа	6	7-12	6	6	3/50%	Рейтинг-контроль №1
	6.3. Взаимодействие с партнером на сцене	6	13-18	6	6	3/50%	Рейтинг-контроль №1
Всего за 6 семестр:				18	18	9/50%	Экзамен 36 ч.
7	Работа актёра над собой						
	7.1. Воображение и фантазия	7	1-6	12	3	3/25%	Рейтинг-контроль №1
	7.2. Сущность игры – отношение к неправде как к правде	7	7-12	12	3	3/25%	Рейтинг-контроль №2
	7.3 Подготовка к сценическому действию и формирование основ актёрского мастерства	7	13-18	12	3	3/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 7 семестр:				36	9	9/25%	Экзамен 27

8	Психологический жест						ч.
	8.1. Воспитание пластической культуры в актёрском мастерстве	8	1-4	7	6	2/30%	Рейтинг-контроль
	8.2. Выработка рече-двигательной и вокальной координации	8	5-8	7	6	2/30%	Рейтинг-контроль №2
	8.3. Оценка факта	8	8-10	6	4	3/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 8 семестр:				20	16	7/35%	Экзамен 36 ч.
Наличие в дисциплине КП/КР							
Итого по дисциплине				164	160	70/40 %	Экзамен (1,2,3,5,6,7,8 сем.) -252 ч., зачет (4 сем.)

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1 Действие в сценическом искусстве

Тема 1: Логика действий.

Содержание темы:

- 1.1. Действие как материал актёрского искусства. Психофизические основы действия.
- 1.2. Эмоциональное переживание и физическое действие.
- 1.3. Выработка навыка «владения действием» как владения единым психофизическим процессом.

Тема 2: Психофизические основы действия

Содержание темы:

- 2.1. Тренинг мышечной свободы.
- 2.2. Действие как осмысленное и целенаправленное движение.

Тема 3: Действия в предлагаемых обстоятельствах.

Содержание темы:

- 3.1. Психологическая мотивация.
- 3.2. Содержательность и выразительность действия.
- 3.3. Действия в предлагаемых обстоятельствах. От переживания к перевоплощению.

Раздел 2 Формирование основ актёрского мастерства.

Тема 1: Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества

Содержание темы:

- 1.1. Текст- средство выражения мыслей и чувств в спектакле.
- 1.2. Создание характеристики героев.
- 1.3. Место пантомимических эпизодов в спектакле.

Тема 2: Развитие действия и образов в танцевальных сценах (хореографический симфонизм).

Содержание темы:

2.1. Выявление хореографических лейтмотивов, их развитие и образно-смысловые значения.

2.2. Работа исполнителя над выразительностью формы танца.

Тема 3: Характер, маска.

Содержание темы:

3.1. Наблюдения за людьми.

3.2. Развитие навыков перевоплощения.

Раздел 3: Воспитание пластической культуры в актёрском мастерстве: необходимых актёру в процессе сценического действия.

Тема 1: Отражение в роли сущности личности

Содержание темы:

1.1. Сверхзадача спектакля и сверхзадача роли.

1.2. Эмоциональный анализ обстоятельств. Понимание линии действия роли в репетиционном процессе как важный аспект работы над образом.

Тема 2: Предлагаемые обстоятельства роли.

Содержание темы:

2.1. Предлагаемые обстоятельства роли как одно из средств перевоплощения в сценический образ.

2.2. Лексика как фундамент и граница создания предлагаемых обстоятельств.

Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения от роли, от нюансов поведения партнеров

2.3. Значение исторических, социальных обстоятельств в раскрытии судьбы человека.

Особенности образного мышления актёра при работе над ролью и их обусловленность складом психики, природой темперамента и характером эмоциональных жизненных впечатлений. Различные подходы к освоению предлагаемых обстоятельств в зависимости от актёрской индивидуальности.

Тема 3: Пластический рисунок роли.

Содержание темы:

3.1. Тренинг мышечной свободы. Освобождение зажимов.

3.2. Действия в предлагаемых обстоятельствах. От переживания к перевоплощению.

Раздел 4: Формирование выразительной сценической речи

Тема 1: Развитие навыков правильного фонационного дыхания.

Содержание темы:

1.1. Тренировка и формирование мышц опоры дыхания.

1.2. Дыхательная гимнастика Лобановой.

Тема 2: Работа над звуками, силой и диапазоном голоса.

Содержание темы:

2.1. Работа над звуковысотным диапазоном.

2.2. Техника крика.

2.3. Дыхательная гимнастика Стрельниковой.

Тема 3: Работа над дикцией и чистотой произношения.

3.1. Сложные дикционные сочетания и усложнённые скороговорки.

3.2. Проверка на тексте. Скороговорки в движении.

Раздел 5: Работа над ролью.

Тема 1: Характер и характерность в работе над образом.

Содержание темы:

1.1. Развитие навыков перевоплощения. Характер, маска.

1.2. Внутренняя и внешняя характерность представляемого персонажа. Развитие навыков действия – взаимодействия (со- действия, воз- действия, противодействия). Значение стереотипов поведения и навыки творческого преодоления стереотипов.

Тема 2: Характерность как важнейшая часть сценического образа.

Содержание темы:

2.1. Жизненные наблюдения как материал для поиска характерности.

2.2. Поиск внутренней и внешней характерности в работе над ролью.

2.3. Правильный подбор репертуара.

Тема 3: Развитие действенной активности и психологической уверенности условиях публичного творчества.

Содержание темы:

3.1. Опыт театрализации житейских наблюдений и литературных ситуаций.

3.2. Освоение сценического пространства (сцена как «пустое пространство» и как «заданное пространство»).

3.3. Освоение сценического времени (бытовое время и темпо-ритмические особенности сценического действия).

Раздел 6: Место действия и общение.

Тема 1: Психологическая свобода и внимание.

Содержание темы:

1.1. Владение хореографической техникой роли как залог целесообразного расходования и распределения мышечной энергии.

1.2. Зажим. Виды зажимов. Отражение зажима в танце, внешнем воплощении и самочувствии актёра. Причины появления зажима на сцене: наблюдения зрителя, страх, неуверенность и т.п. Психологические способы устранения зажимов.

Тема 2: Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа.

Содержание темы:

2.1. Тренировка внимания на расслабление мышц.

2.2. Зрительное, слуховое и эмоциональное подключение внимания в ритме и в смене ритмов в музыке. Внимание к смене эмоциональных состояний.

2.3. Внимание к партнеру и партнерам в групповой сцене. Внимание к мизансцене.

Тема 3: Взаимодействие с партнером на сцене.

Содержание темы:

3.1. Этюды на место действия.

3.2. Органическое молчание.

3.3. Рождение слова.

Раздел 7: Работа актёра над собой.

Тема 1: Воображение и фантазия.

Содержание темы:

1.1. Роль и значение воображения и фантазии в творчестве актёра. Абстрактное и конкретное на сцене.

1.2. Обоснование вымысла воображения. Воображение как способность мысленно воспроизводить данные опыта. Виды воображения. Необходимость воображения на сцене. Фантазия – способность комбинировать данные опыта в соответствии с творческой задачей. Конкретность фантазирования. Значение воображения и фантазии в творчестве актёра.

Тема 2: Сущность игры – отношение к неправде как к правде.

Содержание темы:

2.1. Сценическая вера – это серьезное отношение к неправде как к правде.

2.2. Публичное одиночество.

2.3. Эмоциональная сторона восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актёра. Взаимосвязь восприятия и воображения. Непрерывность личностных наблюдений и

обобщающий их анализ. Воспитание умения жить вымыслом воображения, углублённого внимания, веры в подлинность действия.

Тема 3: Подготовка к сценическому действию и формирование основ актёрского мастерства.

Содержание темы:

3.1. Переход от обыденного состояния к лицедейству. Простые действия с воображаемыми предметами. Настройка на партнера на коллектив.

3.2. Сценические этюды – импровизации в обстоятельствах простых отношений.

Раздел 8: Психологический жест.

Тема 1: Воспитание пластической культуры в актёрском мастерстве.

Содержание темы:

1.1. Тренинг в системе разминочных, общеразвивающих и акробатических упражнений для развития гибкости и подвижности тела и освоения необходимых двигательных навыков. Отработка простых и сложных двигательных навыков, необходимых актёру в процессе сценического действия.

1.2. Работа над осанкой, походкой, жестами. Освоение техники сценических трюков или приёмов (прыжков, падений, переноски партнёра, приёмов борьбы с оружием или без оружия и т.п.).

Тема 2: Выработка рече-двигательной и вокальной координации.

Содержание темы:

2.1. Усвоение этикетно-стилевых действий как важной составляющей образного решения сценической роли. Пластическое формотворчество на основе усвоенных двигательных навыков.

2.2 Пластика в актёрской работе над ролью. Создание на основе пластического действия русинка роли. Пластика и действие актёра в мизансцене – в очерченном режиссёрским замыслом рисунке.

Тема 3: Оценка факта.

Содержание темы:

3.1. Импровизация.

3.2. Этюды на литературной основе.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Сольное исполнительство (актёрское мастерство)» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (раздел 1, тема № 1, раздел 7, тема №2);*
- *анализ ситуаций (раздел 5, тема №2, раздел 6, тема №1);*
- *выступление на концерте, конкурсе*
- *участие в мастер – классах ведущих театроведов, актёров, режиссёров и других деятелей театра.*

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины - экзамен (1,2,3,5,6,7,8 сем.),
зачет (4 сем.)

1 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1 –

1. Владение начальным этапом актёрского тренинга.
2. Уметь выполнить основные упражнения на внимание, координацию, волю, веру.
3. Уметь выполнить упражнения на образ предмета в звуке.
4. Задания-этюды на предмет использования указанных выше понятий в собственном сценическом действии. Выявление ошибок. Их корректировка.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве»).

Рейтинг-контроль №2 –

1. Освоение раздела «актёрские наблюдения»?
2. Знать: что такое «характерность» и чем отличается от «характера»?
3. Знать: какие группы внешней характерности существуют? Как они возникают? В чем своеобразие творческих поисков в работе над образами в балетном спектакле? Какова роль внутреннего монолога в жизни человека?
4. Уметь привести примеры внутреннего монолога в драматургии?
5. Задания-этюды на предмет использования указанных выше понятий в собственном сценическом действии. Выявление ошибок. Их корректировка.
6. Применение учебно-методического наследия в процессе работы. (Какие два этапа в овладении внутренним монологом определяет Вл. И. Немирович-Данченко?)

Рейтинг-контроль №3 –

1. Уметь определить значение и роль внутреннего монолога в работе актера над образом?
2. Знать и уметь на практике доказать: что такое сценическое внимание?
3. Перечислите виды внимания.
4. Уметь охарактеризовать произвольное и непроизвольное внимание.
5. Дайте определение объекту внимания актера на сцене.
6. Уметь выявить первый закон внутренней техники актера.
7. Определить роль воображения и фантазии в творчестве актера и балетмейстера.
8. Выявить отличие между убедительным и формальным воспроизведением человеческого поведения (по заданию педагога).
9. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (как определяет А. Д. Попов «зоны молчания»? Что входит в них?)

Вопросы к экзамену

1. Что входит в раскрытие предлагаемых обстоятельств первой, второй, третьей групп при анализе роли?
2. С чего начинается процесс освоения предлагаемых обстоятельств роли?
3. Одинаковы ли пути проникновения в предлагаемые обстоятельства роли у разных актеров? Зависит ли этот процесс от индивидуальности актера?
4. Какое значение имеет верный отбор предлагаемых обстоятельств и эмоциональное их восприятие для пробуждения активности действия? Привести практические примеры.
5. Какова роль конфликтных предлагаемых обстоятельств в процессе работы над ролью?
6. Охарактеризуйте понятия «сценическая вера», «публичное одиночество».
7. Определите эмоциональную сторону восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера.
8. Выявите взаимосвязь восприятия и воображения.
9. Каковы предпосылки активизации воображения?
10. В чем особенности актерской наблюдательности?

Самостоятельная работа студента

Цель самостоятельной работы: закрепление полученных актёрско - сценических навыков.

Задания для самостоятельной работы

- Подготовка индивидуальных домашних заданий;

- Чтение специальной литературы.

Выполнение индивидуальных домашних заданий:

Этап 1. Определение темы сценической работы.

Этап 2. Определение цели сценической работы.

Этап 3. Выбор сюжета сценического этюда.

Этап 4. Разработка логики сценического этюда.

Этап 5. Внутреннее (примерное) исполнение данного вида работы (НЕ РЕПЕТИЦИЯ).

1. Законспектировать «Создание жизни человеческого тела роли» // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. – М., 1957. – с. 210 – 226, 289 – 295.

2. Определить сверхзадачу и сквозное действие роли. Записать линию действия роли.

3. Прочитать и законспектировать статью Н. А. Зверевой «От себя к автору» // Мастерство режиссера: I – V курсы, ГИТИС – студентам: Учебное пособие. – М., 2002.

4. Законспектировать главу «О методе» из книги Товстоногова Г.А. Зеркало сцены: Книга 1. – М., 1984.

5. Определить круги предлагаемых обстоятельств в самостоятельном отрывке.

Организация самостоятельной работы:

-подготовка к практическим занятиям;

-самостоятельное освоение учебной литературы;

-посещение театральных постановок и критическое осмысление увиденного;

-видеопросмотр шедевров театрального искусства;

Показать:

1. Этюд на органическое молчание.

2. Этюд на рождение слова.

3. Этюд на взаимодействие с партнёром.

4. Этюд на наблюдение.

5. Пример внутреннего монолога.

Ответить на вопросы:

1. Как актёр может осуществить поиск внутренней и внешней характерности в работе над ролью? В работе над образом?

2. Привести примеры в литературе описания внутреннего монолога?

3. Показать элементы тренинга произвольного, зрительного, слухового внимания.

4. Привести примеры высказываний К.С. Станиславского о значении воображения актёра.

2 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1 –

1. Уметь доказать значение пластической выразительности актёра.

2. Выявите отличие пантомимы и жеста в балетном спектакле.

3. Определите классификацию жеста.

4. Задания-этюды на предмет использования указанных выше понятий в собственном сценическом действии. Выявление ошибок. Их корректировка.

5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Захава Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра. – М., 1968. – С. 153-173).

Рейтинг-контроль №2 –

1. Знать, что следует понимать под пластической выразительностью актёра?

2. Уметь доказать, какое значение имеет домашняя внерепетиционная работа актёра над ролью?

3. Охарактеризовать значение ракурса в балетном спектакле (привести конкретные примеры)
4. Выполнение пластического этюда, основанного на музыкальном материале. Выявление ошибок. Их корректировка.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Немеровский А. Н. Пластическая выразительность актера. – М., 1988. – С. 13-28).
Рейтинг-контроль №3 –
1. Дать определение понятию «скульптурность в сценическом действии».
2. Определить значимость скульптурности в позе.
3. Охарактеризовать основной закон скульптурности в массовой сцене.
4. Знать, какие факторы влияют на поведение героя в балетном спектакле.
5. Выполнение пластического этюда на тему: «оживление скульптуры». Выявление ошибок. Их корректировка.
6. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Кох И. Основы сценического движения. – Л. 1970. – С. 94-101).

Вопросы к экзамену

1. Что входит в раскрытие предлагаемых обстоятельств первой, второй, третьей групп при анализе роли?
2. С чего начинается процесс освоения предлагаемых обстоятельств роли?
3. Одинаковы ли пути проникновения в предлагаемых обстоятельствах роли?
4. Какое значение имеет верный отбор предлагаемых обстоятельств и эмоциональное их восприятие для пробуждения активности действия?
5. К каждому из вопросов привести практические примеры.

Задания для самостоятельной работы

1. Составить характеристику персонажа (по заданию педагога).
2. Ведение дневника наблюдений о роли и запись в нем всех этапов работы.
3. Поиск внутренней и внешней характерности (зерно роли).
4. Работа над выразительными средствами, хореографическим текстом и пластическим рисунком.

Ответить на вопросы:

1. К. Станиславский о месте режиссера в театре. Взгляды К. Станиславского на назначение театра.
2. Сверхзадача и сквозное действие вашего спектакля.
3. В чем заключалась ваша работа с исполнителями по созданию биографии роли в спектакле. В.И. Немирович-Данченко о роли созданной и роли сыгранной.
4. Взгляды Немировича-Данченко о трединой сущности режиссера.
5. Ритмическое решение вашего спектакля.
6. В чем состояла сущность показа и подсказа в работе с актерами в процессе создания вашего спектакля.

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1 –

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
2. Овладение разделом «общение и оценка факта».
3. Этюды на взаимодействие с партнёром, общение, оценку факта. Выявление ошибок. Корректировка.
4. Чтение прозы:
-выбор материала;
-работа над логикой;
-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы М. Брусникиной)

Рейтинг-контроль №2 –

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
2. Овладение разделом «общение и оценка факта».
3. Этюды на взаимодействие с партнёром, общение, оценку факта. Выявление ошибок. Корректировка.
4. Чтение прозы:
 - выбор материала;
 - работа над логикой;
 - работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы П.А. Богдановой)

Рейтинг-контроль №3 –

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
2. Овладение разделом «общение и оценка факта».
3. Этюды на взаимодействие с партнёром, общение, оценку факта. Выявление ошибок. Корректировка.
4. Чтение прозы:
 - выбор материала;
 - работа над логикой;
 - работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы В. Мархасёва)

Вопросы к экзамену

1. Какова роль конфликтных предлагаемых обстоятельств в процессе работы над ролью?
2. Охарактеризуйте понятия «сценическая вера», «публичное одиночество».
3. Определите эмоциональную сторону восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актёра.
4. Выявите взаимосвязь восприятия и воображения.
5. Каковы предпосылки активизации воображения?
6. В чём особенности актёрской наблюдательности?

Задания для самостоятельной работы

Показать:

1. Этюд на взаимодействие с партнёром.
2. Этюд на общение.
3. Этюд на оценку факта.

Ответить на вопросы:

1. Этика Станиславского, ее требования.
2. Как главные (смысловые) мизансцены выражают взаимоотношения действующих лиц в вашем спектакле (примеры образного решения).
3. Актёрский тренинг и как вы использовали его в процессе репетиций.
4. Драматург и режиссер. Взаимоотношения в процессе работы над спектаклем.
5. Основной конфликт пьесы и как он раскрывается в вашем спектакле.
6. В чём состояла сущность упражнений и этюдов в работе с актерами в процессе подготовки вашего спектакля.
7. Творческие методы Таирова.
8. Танец в подготовке артиста драматического театра.

4 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1 –

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
2. Овладение разделом «место действия и оценку факта».
3. Этюды на место действия и оценку факта.
4. Чтение прозы:

-выбор материала;
-работа над логикой;
-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.

5.Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы М. Чехова «Путь актёра», «Искусство актёра» Т.1,2).

Рейтинг-контроль №2 –

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.

2. Овладение разделом «место действия и оценку факта».

3. Этюды на место действия и оценку факта.

4. Чтение прозы:

-выбор материала;

-работа над логикой;

-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.

5.Применение учебно-методического наследия в процессе работы (труд К.С. Станиславского «Работа актёра над собой»).

Рейтинг-контроль №3 –

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.

2. Овладение разделом «место действия и оценку факта».

3. Этюды на место действия и оценку факта.

4. Чтение прозы:

-выбор материала;

-работа над логикой;

-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.

5.Применение учебно-методического наследия в процессе работы (К.С. Станиславского «Этика»).

6. Творческий показ самостоятельных работ (отрывки из самостоятельно выбранного драматургического материала).

Вопросы к зачету

1. Творческие методы Таирова.

2. Актёрская методика М. Чехова.

3. Биомеханика В. Э. Мейерхольда.

4. Литературное наследие К. С. Станиславского.

5. К. Блазис. Основные труды.

6. Актёрское мастерство в трудах Ж. Новерра.

7. М. М. Михайлов. «Жизнь в балете».

8. Актёрское творчество Аллы Шелест.

9. Танец в подготовке артиста драматического театра.

10. Наследие и актёрская школа Е. Вахтангова.

11. Творчество Р. Виктюка.

12. Творчество Л. А. Додина.

13. Актёрское мастерство в традиционном японском театре.

14. Творчество Акимова.

15. Актёрское мастерство в индийском традиционном театре.

16. Актёрское мастерство Ч. Чаплина.

17. Актёрское мастерство в современном американском мюзикле.

18. Актёрское мастерство в театре Г. А. Товстоногова.

19. Актёрское мастерство в театре Р. Стуруа.

Задания для самостоятельной работы

Показать:

1. Этюды на место действия и оценку факта.

2. Чтение прозы:

-выбор материала;

-работа над логикой;

-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.

Ответить на вопросы:

1. Специфические особенности театрального искусства
2. Сверхзадача и сквозное действие роли (на примере главных ролей в вашем дипломном спектакле).
3. Грим и костюм в создании сценического образа в вашем спектакле.
4. Немирович-Данченко о физическом самочувствии актера.
5. Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания спектакля (на примере решения атмосферы главных сцен вашего спектакля).
6. В чем состояла ваша работа с исполнителями по созданию внутренних монологов.
7. Этюдный метод и как вы его применяете в своей работе.
8. Свет как художественный компонент в создании атмосферы. Световое решения вашего спектакля.
9. Какими средствами вы создаете и развиваете увлеченность актера в работе над ролью.
10. Актерское мастерство в традиционном японском театре.
11. Актерское мастерство в индийском традиционном театре.

5 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1 –

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
2. Овладение разделом «Предлагаемые обстоятельства роли как одно из средств перевоплощения в сценический образ».
3. Этюды на границу создания предлагаемых обстоятельств.
4. Чтение прозы:
-выбор материала;
-работа над логикой;
-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы М. Чехова «Путь актёра», «Искусство актёра» Т.1,2).

Рейтинг-контроль №2 –

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
2. Овладение разделом «Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения от роли от нюансов поведения партнеров».
3. Этюды на границу создания предлагаемых обстоятельств.
4. Чтение прозы:
-выбор материала;
-работа над логикой;
-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы М. Чехова «Путь актёра», «Искусство актёра» Т.1,2).

Рейтинг-контроль №3 –

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
2. Овладение разделом «Значение исторических, социальных обстоятельств в раскрытии судьбы человека».
3. Этюды на границу создания предлагаемых обстоятельств.
4. Чтение прозы:
-выбор материала;
-работа над логикой;
-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы М. Чехова «Путь актёра», «Искусство актёра» Т.1,2).

Вопросы к экзамену

1. Творческие методы Таирова.
2. Актерская методика М. Чехова.
3. Биомеханика В. Э. Мейерхольда.
4. Литературное наследие К. С. Станиславского.
5. К. Блазис. Основные труды.
6. Актерское мастерство в трудах Ж. Новерра.
7. М. М. Михайлов. «Жизнь в балете».
8. Актерское творчество Аллы Шелест.
9. Танец в подготовке артиста драматического театра.
10. Наследие и актерская школа Е. Вахтангова.
11. Творчество Р. Виктюка.
12. Творчество Л. А. Додина.
13. Актерское мастерство в традиционном японском театре.
14. Творчество Акимова.
15. Актерское мастерство в индийском традиционном театре.
16. Актерское мастерство Ч. Чаплина.
17. Актерское мастерство в современном американском мюзикле.
18. Актерское мастерство в театре Г. А. Товстоногова.
19. Актерское мастерство в театре Р. Стуруа.

Задания для самостоятельной работы

Показать:

1. Этюды на тему: «Особенности образного мышления актера при работе над ролью и их обусловленность складом психики, природой темперамента и характером эмоциональных жизненных впечатлений».
2. Рассказать о различных подходах к освоению предлагаемых обстоятельств в зависимости от актерской индивидуальности.

Ответить на вопросы:

1. Специфические особенности театрального искусства
2. Сверхзадача и сквозное действие роли (на примере главных ролей в вашем дипломном спектакле)
3. Грим и костюм в создании сценического образа в вашем спектакле.
4. Немирович-Данченко о физическом самочувствии актера.
5. Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания спектакля (на примере решения)
6. В чем состояла ваша работа с исполнителями по созданию внутренних монологов.
7. Этюдный метод и как вы его применяете в своей работе.
8. Свет как художественный компонент в создании атмосферы. Световое решение вашего спектакля
9. Какими средствами вы создаете и развиваете увлеченность актера в работе над ролью.
10. Актерское мастерство в традиционном японском театре.
11. Актерское мастерство в индийском традиционном театре.

6 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1 –

1. Знать и показать основные элементы актёрского тренинга.
2. Показать этюд на координацию, внимание, фантазию и воображение.
3. Рассказать о первом этапе работы актёра над ролью (по К.С. Станиславскому).
4. Чтение прозы:
 - выбор материала;
 - работа над логикой;
 - работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.

Рейтинг-контроль №2 –

1. Знать и показать основные элементы актёрского тренинга.

2. Показать этюд на развитие логики в нестандартной ситуации (необычные предлагаемые обстоятельства)

3. Внутренний монолог роли. Его этапы и техника.

4. Чтение монолога:

-выбор материала;

-работа над логикой;

-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.

Рейтинг-контроль №3 –

1. Знание и умение основных элементов актёрского тренинга.

2. Показать этюд на развитие многоплановости внутреннего монолога роли.

3. Рисунок роли: драматургия, внутренняя линия и образ.

4. Чтение монолога:

-выбор материала;

-работа над логикой;

-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.

Вопросы к экзамену

1. Драматург и актёр. Поиски общих смыслов в процессе работы актёра над ролью.

2. Основной конфликт пьесы и какими средствами он раскрывается в спектакле.

3. Творческие методы ваших современников.

Задания для самостоятельной работы

Показать:

1. Этюд на внутреннюю подвижность роли.

2. Дать определение и объяснить что такое: композиция в драматургии, идея, тема, фабулы пьесы.

3. Охарактеризовать основные этапы работы над ролью

Ответить на вопросы:

1. Работа актёра над ролью по системе К.С. Станиславского, ее этапы.

2. Как главные (смысловые) мизансцены выражают взаимоотношения действующих лиц в драматическом спектакле (примеры образного решения).

3. Актёрский тренинг и его функция в процессе репетиций.

7 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1 –

1. Продемонстрировать знания основных этапов работы над ролью (на примере отрывка из дипломного спектакля)

2. Этюд на взаимодействие с партнёром (на материале дипломного спектакля)

3. Чтение отрывка из самостоятельно подготовленной литературно-музыкальной композиции.

Рейтинг-контроль №2 -

1. Выявить идею, смысловые задачи драматического произведения («сверхзадачу») на материале дипломного спектакля.

2. Продемонстрировать понимание связи событий, логики поступков и действий героев (сквозное действие).

3. Разработка и демонстрация внутреннего монолога роли (из дипломного спектакля).

Рейтинг-контроль №3 -

1. Изучение формы спектакля и авторского текста через связь с композиционной режиссёрской драматургией (смысловые акценты, значение мизансцен, кульминаций и т.п.) на примере дипломного спектакля.

2. Сходство и различия спектаклей школы представления и переживания:

-способ существования актёра;

-режиссёрские инструменты;

-художественные смыслы.

Вопросы к экзамену

1. Дать полную характеристику актёрско-режиссёрской сценической работе:

-тема, идея.

-композиция

-задача, сверхзадача

-фабула

-художественный образ и этапы работы над ним

2. Выбор сюжета сценического этюда.

3. Разработка логики сценического этюда.

4. Исполнение выше перечисленных видов работ.

Задания для самостоятельной работы

Показать:

1. Отрывок из литературно-музыкальной композиции.

2. Рассказать о различных подходах к освоению предлагаемых обстоятельств в зависимости от актерской индивидуальности.

Ответить на вопросы:

1. Специфические особенности театрального искусства

2. Сверхзадача и сквозное действие роли (на примере главных ролей в вашем дипломном спектакле).

3. Грим и костюм в создании сценического образа в вашем спектакле.

4. Немирович-Данченко о физическом самочувствии актера.

5. Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания спектакля (на примере решения атмосферы главных сцен вашего спектакля).

6. В чем состояла ваша работа с исполнителями по созданию внутренних монологов.

7. Этюдный метод и как вы его применяете в своей работе.

8. Свет как художественный компонент в создании атмосферы. Световое решения вашего спектакля.

9. Какими средствами вы создаете и развиваете увлеченность актера в работе над ролью.

10. Актерское мастерство в традиционном японском театре.

11. Актерское мастерство в индийском традиционном театре.

8 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1 –

1. Показ самостоятельно срепетированного драматургического отрывка.

2. Уметь объяснить композиционное и режиссёрское решение.

3. Проанализировать собственное существование в материале (небольшой искусствоведческий анализ).

Рейтинг-контроль №2 –

1. Показ самостоятельно срепетированного драматургического отрывка.

2. Уметь объяснить композиционное и режиссёрское решение.

3. Проанализировать собственное существование в материале (небольшой искусствоведческий анализ).

Рейтинг-контроль №3 –

1. Показ литературно-музыкальной композиции.

Оценивается:

- восприятие и эмоциональная возбудимость, заразительность, художественная интуиция, наблюдательность, вкус, чувство юмора;

- творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент; - зрелость мышления – ощущение стиля, понимания смысла произведения и своеобразия видения окружающей действительности;

- использование технические речевые навыки при воплощении авторского текста.

- создание яркой речевой манеры и характерность;
 - художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций.
 - точность прочтения и исполнения текста.
2. Провести самоанализ ошибок исполнения, несоблюдения мизансценического рисунка и др.

Вопросы к экзамену

1. Сценическое искусство и сценическое ремесло.
2. Действие «если бы», «предлагаемые обстоятельства».
3. Сценическое внимание.
4. Углубление предлагаемых обстоятельств.
5. Сквозное действие роли.
6. Сверхзадача и сквозное действие
7. Эмоциональная память.
8. Настройка к действию.
9. Психологический рисунок роли.
10. Истоки русского театра. Элементы театральности в культуре Древней Руси.
11. Творческий путь М.Чехова. М.Чехов об искусстве актёра.
12. Создание русского национального театра. Ф.Г. Волков - основатель театра в России.
13. Творчество Н.В.Гоголя.
14. Внутренняя речь. Подтекст.
15. Этика и дисциплина.
16. Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли»
17. Творческое самочувствие и атмосфера.
18. Этюдный метод работы над ролью
19. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове.
20. Русский театр первой половине XX века К.С.Станиславский, В.И.Немирович - Данченко, В. Мейерхольд, Е.Вахтангов.
21. К.С. Станиславский. Работа актёра над собой.
22. Советский театр во второй половине XX века Ю.Любимов, А.Эфрос, М.Захаров, Г.Товстоногов.
23. Творческое самочувствие и атмосфера.
24. Актёр и образ.
25. Эмоциональная память актёра.
26. Внутренний монолог.
27. Пластический рисунок роли, мизансцена.
28. Актёрское искусство 70-80-х гг. на примере творчества И.Смоктунковского, А.Папанова, А.Миронова, В.Соломина и др.
29. Актёрский путь К.С. Станиславского и создание системы воспитания актёра.
30. К.С.Станиславский «Работа актёра над собой».

Задания для самостоятельной работы

Показать:

1. Литературно-музыкальную композицию.
2. Рассказать обо всех этапах работы над литературно-музыкальной композицией.

Ответить на вопросы:

1. В чём заключается специфика жанра композиции.
2. Чем обусловлен выбор автора для работы над литературно-музыкальной композицией?
3. Специфические особенности актёрского существования в жанре композиции.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций, обучающихся по дисциплине, оформляется отдельным документом.

**7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. Бюцов В. Четыре стихотворения М. Лохвицкой [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. —24с.	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2291/1/00845.pdf
2. Грачёва Л.В. Психотехника актёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. Дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015.	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf
Дополнительная литература			
1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 153 с.	2013	1	

в) Периодические издания:

1. Божерянов, И.Н. Очерк истории развития искусств в царствование Петра Великого [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 29 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32091 — Загл. с экрана.
2. Врангель, Н.Н. Свойства века. Статьи по истории русского искусства [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 285 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46404
3. Глаголь, С.С. Очерк истории искусства в России [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 8 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32131

г) интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека Royallib.com. URL: <http://royallib.com/> (дата обращения: 30.05.2016)
2. Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. В. Луначарского, А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая; сост. Н. Антонова ; Ин-т "Открытое о-во". М., 2001. URL: <http://www.auditorium.ru/books> (дата обращения: 17.04.2016).
3. Электронные книги и учебники на тему «История театра». URL: <http://knigafund.ru>

(дата обращения: 31.05.2016)

4. Книга «Театральная история» А. Соломонов, М.: 2015. URL:<http://litmir.co> (дата обращения: 31.05.2016)

5. Книги о театре, истории и театральном искусстве. URL:<http://istkniga.ru> (дата обращения: 01.06.2016)

6. <http://lib4all.ru/>

7. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>

8. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>

9. <http://www.belcanto.ru>

10. <http://www.classic-music.ru>

11. <http://www.create-daydream.narod.ru>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Практические работы проводятся в кабинетах № 34,37,38,39, оснащённые музыкальными инструментами.

Концертный зал на 150 посадочных мест, с двумя концертными роялями, оснащённый занавесом, кулисами, световым и звуковым оборудованием.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- Магнитофон
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил
К.ф.н., доц. каф.МО _____ Коленова _____ Коленова В.В.
(ФИО, подпись)

Рецензент
Директор ГБУК ВО ЦПИИ «Центр пропаганды изобразительного искусства»
_____ А.В. Александров
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Музыкального
образования ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2019 года
Заведующий кафедрой МО _____ Л.Н. Ульянова
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической
комиссии направления 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Протокол № 5 от 28.06.2019 года
Председатель комиссии _____ Л.Н. Ульянова
(ФИО, подпись)

