

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

«СТВЕРЖДАЮ»

Проректор
 по учебно-методической работе
 А.А. Панфилов

2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО»
(для именованной дисциплины)

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки: Театральное искусство

Уровень высшего образования: Бакалавриат

Форма обучения: заочная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед., час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	Инд. занятий час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс./зачет)
1	2/72		2		6	37	Экзамен
2	2/72				4	41	Экзамен
3	2/72				4	41	Экзамен
4	1/36		2		4	30	Зачет с оценкой
5	1/36		2		4	30	Зачет с оценкой
6	1/36		2		4	30	Зачет с оценкой
7	2/72		2		4	30	Зачет с оценкой
8	2/72		2		4	39	Экзамен
9	1/36		4		4	28	Зачет с оценкой
10	2/72		6		4	35	Экзамен
Итого	15/540		22		42	341	Зачёт с оценкой- (4-7,9 сем.), экзамен-(1-3,8, 10 сем.).

Владимир, 2016

✓

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение профессиональных компетенций в сфере актёрского искусства, 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 «Актёрское мастерство» является фундаментальной в профессиональной подготовке по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство». Имеет шифр Б1.В1.ОД.3. Содержательное наполнение предлагаемой программы предполагает использование всей совокупности знаний и умений, получаемых студентами при изучении всех дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки (в совокупности с дисциплинами «Сценическая речь», «Пластическое воспитание», «История драматического искусства», «История изобразительного искусства», «Основы режиссуры массовых представлений» и др). Предмет обеспечивает формирование полноценной творческой личности художника, помогает студенту сознательно подходить к овладению актёрскими инструментами и техниками, вырабатывает определённые практические навыки в процессе длительной тренинговой системы, то есть не только приучает молодого специалиста к повседневной работе над собой в процессе учёбы, но и воспитывает в нём потребность совершенствования мастерства на всём протяжении артистической жизни, помогает осваивать технологию процесса создания образа на сцене.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

знать: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

уметь: профессиональные компетенции: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14);

владеть: специальные компетенции: способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (СК-2); способность применять теоретические знания в актёрско-режиссёрской и культурно-просветительской деятельности (СК-3); способность к организации и подготовке творческих проектов в области драматического искусства, к осуществлению связей с различными слоями населения с целью пропаганды достижений мирового театрального искусства и культуры (СК-4).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Актёрское мастерство»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зач. ед., 540 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Инд. занятия	Практические занятия	Лабораторные	Контрольные работы,	СРС	КП / КР		
1	Действие в сценическом искусстве: Психофизические основы действия. Логика действий.	1			6	2				37	12/37,5%	Экзамен
2	Действия в предлагаемых обстоятельствах.	2			4					41	12/37,5%	Экзамен
	Итого за 1-ый курс				10	2				78	24/37,5%	Экзамен (1,2 сем.).
3	Подготовка к сценическому действию и формирование основ актёрского мастерства: Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества.	3			4					41	6/30%	Экзамен
4	Освоение сценического пространства	4			4	2				30	6/30%	Зачёт оценкой с
	Итого за 2-ой курс				8	2				71	12/30%	Экзамен (3 сем.); зачёт с оценкой (4 сем.).
5	Характер, маска. Место действия. Органическое молчание.	5			4	2				75	6/30%	Зачёт оценкой с
6	Воспитание пластической культуры в актёрском мастерстве: отработка простых и сложных	6			4	2				30	6/30%	Зачёт оценкой с

	двигательных навыков, необходимых актёру в процессе сценического действия.										
	Итого за 3-ий курс			8	4			105	12/30%	Зачёт с оценкой (5,6 сем.).	
	Воспитание пластической культуры в актёрском мастерстве: отработка простых и сложных двигательных навыков, необходимых актёру в процессе сценического действия.	7		4	2			30	6/30%	Зачёт с оценкой (7 сем.).	
8	Воспитание пластической культуры в актёрском мастерстве: отработка простых и сложных двигательных навыков, необходимых актёру в процессе сценического действия.	8		4	2			39	6/30%	Экзамен (8 сем.).	
	Итого за 4-ый курс			8	4			69	12/30%	Зачёт с оценкой (7 сем.); экзамен (8 сем.).	
9	Взаимодействие с партнёром. Работа актёра над собой. Действие на сцене. Рождение слова в роли	9		4	4			28	6/40%	Зачёт с оценкой	
10	Психологич. жест. Оценка факта. Работа актёра над собой.	10		4	6			35	6/40%	Экзамен	
	Итого за 5-ый курс								12/40%	Зачёт с оценкой (9 сем.); экзамен (10 сем.).	
	Всего			42	22			341	72/37,5%	Экзамен (1,2,4,5 курсы)-135ч. Зачёт с оценкой-2,3,4,5 курсы.	

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

Раздел 1.

Действие в сценическом искусстве.

Действие как материал актёрского искусства. Психофизические основы действия. Эмоциональное переживание и физическое действие. Выработка навыка «владения действием» как владения единым психофизическим процессом. Развитие элементов органического действия актёра: тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, памяти. Тренинг мышечной свободы, различных типов физического движения, памяти физических действий. Действие как осмысленное и целенаправленное движение. Логика действий. Психологическая мотивация. Содержательность и выразительность действий. Действия в предлагаемых обстоятельствах. От переживания к перевоплощению. Логика и техника бессловесных элементов действия. Реализм и условность сценического действия.

Раздел 2.

Развитие действия и образов в драматических сценах.

Хореографический текст – средство выражения мыслей и чувств в балете. Создание характеристики героев. Место пантомимических эпизодов в спектакле. Развитие действия и образов в танцевальных сценах (хореографический симфонизм). Выявление хореографических лейтмотивов, их развитие и образно-смысловое значение. Работа исполнителя над выразительностью формы танца.

Раздел 3.

Действенная основа роли. Линия действия роли.

Отражение в роли сущности личности. Сверхзадача спектакля и сверхзадача роли. Эмоциональный анализ обстоятельств. Понимание линии действия роли в репетиционном процессе как важный аспект работы над образом.

Раздел 4.

Предлагаемые обстоятельства роли.

Предлагаемые обстоятельства роли как одно из средств перевоплощения в сценический образ. Лексика как фундамент и граница создания предлагаемых обстоятельств. Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения от роли от нюансов поведения партнеров. 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 актерской индивидуальности.

Раздел 5.

Подготовка к сценическому действию и формирование основ актёрского мастерства

Переход от обыденного состояния к лицедейству. Простые действия с воображаемыми предметами. Настройка на партнёра и коллектив. Сценические этюды- импровизации в обстоятельствах простых отношений. Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества. Опыт театрализации житейских наблюдений и литературных ситуаций. Освоение сценического пространства (сцена как «пустое пространство» и как «заданное пространство»). Освоение сценического времени (бытовое время и темпо-ритмические особенности сценического действия).

Раздел 6.

Характер и характерность в работе над образом.

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

Характерность как важнейшая часть сценического образа. Жизненные наблюдения как материал для поиска характерности. Поиск внутренней и внешней характерности в работе над ролью.

Раздел 7.

Психологическая свобода и внимание.

Владение хореографической техникой роли как залог целесообразного расходования и распределения мышечной энергии. Зажим. Виды зажимов. Отражение зажима в танце, внешнем воплощении и самочувствии актера. Причины появления зажима на сцене: наблюдения зрителя, страх, неуверенность и т.п. Психологические способы устранения зажимов. Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа. Тренировка внимания на расслабление мышц. Зрительное, слуховое и эмоциональное подключение внимания в ритме и в смене ритмов в музыке. Внимание к смене эмоциональных состояний. Внимание к партнеру и партнерам в групповой сцене. Внимание к мизансцене.

Раздел 8.

Воображение и фантазия.

Роль и значение воображения и фантазии в творчестве актера и хореографа балетного театра. Хореографическая фантазия. Воображение, фантазия, память. Абстрактное и конкретное на сцене. 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 актера и хореографа. Сущность игры – отношение к неправде как к правде. Сценическая вера – это серьезное отношение к неправде как к правде. Публичное одиночество. Эмоциональная сторона восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера. Взаимосвязь восприятия и воображения. Непрерывность личностных наблюдений и обобщающий их анализ. Воспитание умения жить вымыслом воображения, углубленного внимания, веры в подлинность действия. Вера в обстоятельства как средство достижения правды вымысла. Сценическая вера – это серьезное отношение к сценической неправде как к жизненной правде. Развитие воображения как необходимого условия создания образа и сценического действия. Упражнения на развитие воображения.

Раздел 9.

Элементы системы К. С. Станиславского, применимые в актерском мастерстве балетного театра

Система К. С. Станиславского как метод овладения техникой актерской игры, т.е. сознательное овладение творческим процессом. Основные этапы создания системы. Влияние системы на драматический и балетный театр. Использование системы в балетном театре. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью Хореодрама 1930-х годов. Балетмейстеры Р. Захаров, Л. Лавровский. Выявление смысловых задач художественного произведения.

Выявление идеи, смысловых задач произведения («сверхзадача»). Понимание связи событий, логики поступков и действий героев (сквозное действие). Изучение формы спектакля и хореографического текста через связь с музыкальной драматургией (смысловые акценты, значение мизансцен, кульминаций и т.п.) Сходство и различия музыкально-хореографического и драматического спектаклей.

Раздел 10.

Работа актёра над ролью

Действенный анализ роли и драматических коллизий. Определение сверхзадачи роли и логики сквозного действия спектакля. Определение стилевых параметров актёрского действия. Работа с драматическим текстом. Создание внешнего образа персонажа (грим, костюм). Нахождение выразительного пластического рисунка роли. Репетиционный процесс. Фиксированные и импровизационные элементы ролевого поведения актёра на

сцене. Совместная работа актёра с режиссёром, художником и другими соавторами спектакля. Творческое взаимодействие внутри актёрского коллектива. Этика коллективного творчества. Работа актёра над собой в процессе сценического творчества. Использование актёрских навыков для дальнейшей самостоятельной работы в творческих коллективах в качестве руководителя или педагога.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Принципы отбора содержания и организация учебного материала:

1. Подавляющая часть аудиторных занятий в рамках дисциплины отводится практическим занятиям. Лишь незначительную часть аудиторного времени занимают короткие беседы по проблемам и задачам освоения основ актёрского мастерства, которые включены в контекст практической работы и должны тесно взаимодействовать с упражнениями, этюдами и репетициями.

2. Последовательность разделов не столько определяет этапы освоения дисциплины, сколько очерчивает разные грани общего процесса формирования актёрского мастерства, протекающего одновременно по многим параллельным предметам специализации. Относительно самостоятельные блоки могут образовывать занятия, посвящённые сценическому движению или сценической речи, но и они подчинены единой логике освоения профессии - логике последовательного нарастания сложности осваиваемых навыков сценического действия.

3. Основной метод работы - этюдный (замысел и показ небольшого события в рамках изучаемого раздела)

Основными образовательными технологиями является:

- информационные и компьютерные технологии;
- индивидуальные и групповые;
- диалоговые;

Проводятся встречи с выдающимися деятелями искусств и культуры, посещаются музеи, выставки, спектакли. Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют более 37,5 % аудиторных занятий.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1 семестр

Вопросы к экзамену:

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»).
6. Освоение раздела «актёрские наблюдения»?
7. Уметь привести примеры внутреннего монолога в драматургии?

8. Задания-этюды на предмет использования указанных выше понятий в собственном сценическом действии. Выявление ошибок. Их корректировка.
9. Применение учебно-методического наследия в процессе работы. (Какие два этапа в овладении внутренним монологом определяет Вл. И. Немирович-Данченко?)
10. Уметь определить значение и роль внутреннего монолога в работе актера над образом?
11. Знать и уметь на практике доказать: что такое сценическое внимание?
12. Перечислите виды внимания.
13. Уметь охарактеризовать произвольное и непроизвольное внимание.
14. Дайте определение объекту внимания актера на сцене.
15. Уметь выявить первый закон внутренней техники актера.
16. Определить роль воображения и фантазии в творчестве актера и балетмейстера.
17. Выявить отличие между убедительным и формальным воспроизведением человеческого поведения (по заданию педагога).
18. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (как определяет А. Д. Попов «зоны молчания»? Что входит в них?)
19. Что входит в раскрытие предлагаемых обстоятельств первой, второй, третьей групп при анализе роли?
20. С чего начинается процесс освоения предлагаемых обстоятельств роли?
21. Одинаковы ли пути проникновения в предлагаемые обстоятельства роли у разных актеров? Зависит ли этот процесс от индивидуальности актера?
22. Какое значение имеет верный отбор предлагаемых обстоятельств и эмоциональное их восприятие для пробуждения активности действия? Привести практические примеры.
23. Какова роль конфликтных предлагаемых обстоятельств в процессе работы над ролью?
24. Охарактеризуйте понятия «сценическая вера», «публичное одиночество».
25. Определите эмоциональную сторону восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера.
26. Выявите взаимосвязь восприятия и воображения.
27. Каковы предпосылки активизации воображения?
28. В чем особенности актерской наблюдательности?

Самостоятельная работа студентов:

Цель самостоятельной работы: закрепление полученных актёрско - сценических навыков.

Задания по самостоятельной работе:

1. подготовка индивидуальных домашних заданий;
2. 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

Вопросы к экзамену::

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).
6. Уметь доказать, какое значение имеет домашняя внепетиционная работа актёра над ролью?
7. Охарактеризовать значение ракурса в балетном спектакле (привести конкретные примеры)
8. Выполнение пластического этюда, основанного на музыкальном материале. Выявление ошибок. Их корректировка.
9. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Немеровский А. Н. Пластическая выразительность актёра. – М., 1988. – С. 13-28).
10. Что входит в раскрытие предлагаемых обстоятельств первой, второй, третьей групп при анализе роли?
11. С чего начинается процесс освоения предлагаемых обстоятельств роли?
12. Одинаковы ли пути проникновения в предлагаемых обстоятельствах роли?
13. Какое значение имеет верный отбор предлагаемых обстоятельств и эмоциональное их восприятие для пробуждения активности действия?
14. К каждому из вопросов привести практические примеры.

Самостоятельная работа:

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 триединой 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

Вопросы к экзамену:

- 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)
- 6.Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
- 7.Овладение разделом «общение и оценка факта».
- 8.Этюды на взаимодействие с партнёром, общение, оценку факта. Выявление ошибок. Корректировка.
- 9.Чтение прозы:
 - выбор материала;
 - работа над логикой;
 - работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
10. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы П.А. Богдановой)
- 11.Какова роль конфликтных предлагаемых обстоятельств в процессе работы над ролью?
- 12.Охарактеризуйте понятия «сценическая вера», «публичное одиночество».
- 13.Определите эмоциональную сторону восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актёра.
- 14.Выявите взаимосвязь восприятия и воображения.
- 15.Каковы предпосылки активизации воображения?
- 16.В чем особенности актёрской наблюдательности?

Самостоятельная работа:

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.Актерский 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 чем 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

Вопросы к зачету с оценкой:

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).

6. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.

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

8. Этюды на место действия и оценку факта.

9. Чтение прозы:

-выбор материала;

-работа над логикой;

-работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.

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

11. Творческие методы Таирова.

12. Актерская методика М. Чехова.

13. Биомеханика В. Э. Мейерхольда.

14. Литературное наследие К. С. Станиславского.

15. К. Блазис. Основные труды.

16. Актерское мастерство в трудах Ж. Новерра.

17. М. М. Михайлов. «Жизнь в балете».

18. Актерское творчество Аллы Шелест.

19. Танец в подготовке артиста драматического театра.

20. Наследие и актерская школа Е. Вахтангова.

Самостоятельная работа:

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

Вопросы к зачету с оценкой:

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).
6. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
7. Овладение разделом «Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения от роли от нюансов поведения партнеров».
8. Этюды на границу создания предлагаемых обстоятельств.
9. Чтение прозы:
 - выбор материала;
 - работа над логикой;
 - работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
10. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы М. Чехова «Путь актёра», «Искусство актёра» Т.1,2).
11. Творческие методы Таирова.
12. Актерская методика М. Чехова.
13. Биомеханика В. Э. Мейерхольда.
14. Литературное наследие К. С. Станиславского.
15. К. Блазис. Основные труды.
16. Актерское мастерство в трудах Ж. Новерра.
17. М. М. Михайлов. «Жизнь в балете».
18. Актерское творчество Аллы Шелест.
19. Танец в подготовке артиста драматического театра.

Самостоятельная работа:

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 различные 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 актёра.
5. Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания спектакля (на примере решения а).
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 актёра в работе над ролью.
10. Актёрское мастерство в традиционном японском театре.
11. Актёрское мастерство в индийском традиционном театре.

6 семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

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.
 5. Знать и показать основные элементы актёрского тренинга.
 6. Показать этюд на развитие логики в нестандартной ситуации (необычные предлагаемые обстоятельства)
 7. Внутренний монолог роли. Его этапы и техника.
 8. Чтение монолога:
 - выбор материала;
 - работа над логикой;
 - работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
 9. Драматург и актёр. Поиски общих смыслов в процессе работы актёра над ролью.
 10. Основной конфликт пьесы и какими средствами он раскрывается в спектакле.
 11. Творческие методы ваших современников.
 12. Наследие и актёрская школа Е. Вахтангова.
 13. Творчество Р. Виктюка.
 14. Творчество Л. А. Додина.
 15. Актёрское мастерство в традиционном японском театре.
 16. Творчество Акимова.
 17. Актёрское мастерство в индийском традиционном театре.
 18. Актёрское мастерство Ч. Чаплина.
 19. Актёрское мастерство в современном американском мюзикле.
 20. Актёрское мастерство в театре Г. А. Товстоногова.
 21. Актёрское мастерство в театре Р. Стурюа.
- Самостоятельная работа:
- 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

Вопросы к зачету с оценкой:

- 1.Продемонстрировать знания основных этапов работы над ролью (на примере отрывка их дипломного спектакля)
- 2.Этюд на взаимодействие с партнёром (на материале дипломного спектакля)
- 3.Чтение отрывка из самостоятельно подготовленной литературно-музыкальной композиции.
- 4.Выявить идею, смысловые задачи драматического произведения («сверхзадачу») на материале дипломного спектакля.
5. Продемонстрировать понимание связи событий, логики поступков и действий героев (сквозное действие).
6. Разработка и демонстрация внутреннего монолога роли (из дипломного спектакля.
- 7.Изучение формы спектакля и авторского текста через связь с композиционной режиссёрской драматургией (смысловые акценты, значение мизансцен, кульминаций и т.п.) на примере дипломного спектакля.
8. Сходство и различия спектаклей школы представления и переживания:
 - способ существования актёра;
 - режиссёрские инструменты;
 - художественные смыслы.
- 9.Дать полную характеристику актёрско-режиссёрской сценической работе:
 - тема,идея.
 - композиция
 - задача, сверхзадача
 - фабула
 - художественный образ и этапы работы над ним
- 10.Выбор сюжета сценического этюда.
- 11.Разработка логики сценического этюда.
- 12.Исполнение выше перечисленных видов работ.

Самостоятельная работа:

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 актёра.
- 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 актёра в работе над ролью.
10. Актерское мастерство в традиционном японском театре.
11. Актерское мастерство в индийском традиционном театре.

8 семестр

Вопросы к экзамену:

1. Показ самостоятельно срепетированного драматургического отрывка.
2. Уметь объяснить композиционное и режиссёрское решение.
3. Проанализировать собственное существование в материале (небольшой искусствоведческий анализ).
4. Показ самостоятельно срепетированного драматургического отрывка.
5. Уметь объяснить композиционное и режиссёрское решение.
6. Проанализировать собственное существование в материале (небольшой искусствоведческий анализ).
7. 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 своеобразие 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.
8. Провести самоанализ ошибок исполнения, несоблюдения мизансценического рисунка и др.
9. Сценическое искусство и сценическое ремесло.
10. Действие «если бы», «предлагаемые обстоятельства».
11. Сценическое внимание.
12. Углубление предлагаемых обстоятельств.
13. Сквозное действие роли.
14. Сверхзадача и сквозное действие
15. Эмоциональная память.
16. Настройка к действию
17. Психологический рисунок роли.
18. Истоки русского театра. Элементы театральности в культуре Древней Руси.
19. Творческий путь М.Чехова. М.Чехов об искусстве актёра.
20. Создание русского национального театра. Ф.Г. Волков - основатель театра в России.
21. Творчество Н.В.Гоголя.
22. Внутренняя речь. Подтекст.
23. Этика и дисциплина.

Самостоятельная работа:

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.

9 семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

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).
6. Знание и умение основных элементов актёрского тренинга.
7. Показать этюд на развитие многоплановости внутреннего монолога роли.
8. Рисунок роли: драматургия, внутренняя линия и образ.
9. Чтение монолога:
 - выбор материала;
 - работа над логикой;
 - работа над эмоциональностью и индивидуальностью чтения.
10. Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли»
11. Творческое самочувствие и атмосфера.
12. Этюдный метод работы над ролью
13. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове.
14. Русский театр первой половине XX века К.С.Станиславский, В.И.Немирович - Данченко, В. Мейерхольд, Е.Вахтангов.
15. К.С. Станиславский. Работа актёра над собой.
16. Советский театр во второй половине XX века Ю.Любимов, А.Эфрос, М.Захаров, Г.Товстоногов.
17. Творческое самочувствие и атмосфера.
18. Актёр и образ.
19. Развитие роли актёра.

Самостоятельная работа:

Показать:

1. Отрывок из самостоятельно-выбранного драматического произведения.
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.

10 семестр

Вопросы к экзамену:

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).
7. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
8. Овладение разделом «общение и оценка факта».
9. 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.
- 10. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (работы В. Мархасёва)
- 11. Психологическая мотивация.
- 12. Содержательность и выразительность действий.
- 13. Действия в предлагаемых обстоятельствах.
- 14. От переживания к перевоплощению.
- 15. Логика и техника бессловесных элементов действия.
- 16. Реализм и условность сценического действия.
- 17. Предлагаемые обстоятельства роли как одно из средств перевоплощения в сценический образ.
- 18. Лексика как фундамент и граница создания предлагаемых обстоятельств.
- 19. Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения от роли от нюансов поведения партнёров.
- 20. Значение исторических, социальных обстоятельств в раскрытии судьбы человека.
- 21. Особенности образного мышления актёра при работе над ролью и их обусловленность складом психики, природой темперамента и характером эмоциональных жизненных впечатлений.
- 22. Различные подходы к освоению предлагаемых обстоятельств в зависимости от актёрской индивидуальности.

Самостоятельная работа:

Показать:

1. Отрывок из самостоятельно-выбранного драматического произведения.
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.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Актёрское мастерство»»

Основная литература:

1. Бюцов В. Четыре стихотворения М. Лохвицкой [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 24 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=68070 — Загл. с экрана
2. Грачёва Л.В. Психотехника актёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. Дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=67486- Загл. с экрана.
3. Шпет, Г.Г. Театр как искусство [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 15 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=51577 — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 153 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=32052 — Загл. с экрана.
2. Луначарский, А.В. Диалог об искусстве [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 22 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=51654 — Загл. с экрана.
3. Эспозито Е. Мещанин во дворянстве [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 268 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=68240 — Загл. с экрана

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?p11_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?p11_id=46404 — Загл. с экрана.
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?p11_id=32131 — Загл. с экрана.

Программное обеспечение и 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/>
2. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>
3. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>
4. <http://www.belcanto.ru>
5. <http://www.classic-music.ru>
6. <http://www.create-daydream.narod.ru>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Актовый зал площадью 100 кв.м
Музыкальный инструмент (фортепиано)
CD/DVD/TV и видео аппаратура

- 1.Иллюстративный и текстовый раздаточный материал (в оригинальном и электронном виде).
2. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет.
3. Аудитория, оборудованная проектором для просмотра наглядного материала.
4. Концертный зал для практического применения навыков по предмету (постановки концертов, мастер- классов, сценических отрывков и пр.)

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «44.03.01 Педагогическое образование»

Рабочую программу составил: старший преподаватель, к.ф.н. Коленова В. В.

Рецензент:
(представитель работодателя) директор ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» Гунин Б.Г.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____

Протокол № 5 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой профессор, к.ф.н. Куренкова Р.А..

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления _____

Протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии Любская Н.Н.