

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

КАФЕДРА АКТЁРСКОГО ИСКУССТВА И ЖИВОПИСИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Специальность: 52.05.01 Актёрское искусство

Специализация: Артист музыкального театра

Образовательная программа: специалитет

Форма обучения: очная, заочная

Донецк 2021

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования Российской Федерации (далее – ФГОС ВО РФ) специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. №1128 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.12.2017 г., регистрационный № 49160; Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 1171 от 10.11.2017 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16.01.2018 г. № 2429 (с изменениями); учебного плана и основной образовательной программы специальности 52.05.01 Актерское искусство, разработанных в ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» и утвержденных Ученым советом Академии (протокол № 13 от 23 июня 2021 г.).

Разработчики:

канд. искусствоведения, доцент

 М. А. Малыхина
(подпись)

засл. арт. ДНР, преподаватель

 Е. С. Слабунова
(подпись)

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры актёрского искусства и живописи ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева»

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.

Заведующий кафедрой

 М. А. Малыхина
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Декан исполнительского факультета

«31» 08 2021 г.

 Ю.К. Дробот
(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Зав. кафедрой (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№__ от__		
2		№__ от__		
3		№__ от__		
4		№__ от__		
5		№__ от__		

©Малыхина М. А., Слабунова Е. С. 2021 г.

© ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», 2021 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Актёрское мастерство» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 (Б1.О.16) по специальности 52.05.01 Актёрское искусство (специализация «Артист музыкального театра»). Дисциплина реализуется в ГОУ ВПО ДГМА кафедрой актёрского искусства и живописи.

Дисциплина «Актёрское мастерство» использует и координирует все практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических занятий по дисциплинам профессионального модуля, а именно: «Сольное пение с преподавателем и концертмейстером», «Хор, вокальный ансамбль», «Сценическая речь», «Танец», «Сценическое движение», «Теория музыки, гармония, сольфеджио», «Грим», «Фехтование», «Мастерство артиста музыкального театра», а также в ходе прохождения всех видов практики: ознакомительной, исполнительской (учебной), исполнительской (производственной), педагогической и преддипломной.

Важную роль в освоении курса также играют теоретические знания, приобретаемые студентами в процессе освоения теоретических дисциплин («Отечественная история», «История театра», «История кинематографа», «История литературы», «История русской культуры», «История музыки», «История искусства музыкального театра» и т. д.). Знания, получаемые студентами в процессе изучения теоретических дисциплин, способствуют выработке нравственных, эстетических и художественных позиций будущих специалистов.

Успешное освоение дисциплины позволит обучающимся использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности актёра, а также при получении профессионального образования на всех этапах и уровнях обучения.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Специальность	52.05.01 Актёрское искусство	
Специализация	Артист музыкального театра	
Образовательная программа	Специалитет	
Количество содержательных модулей	18	
Дисциплина обязательной / вариативной части образовательной программы	Блок 1. Обязательная часть. Б1.О.16	
Формы контроля	Зачет (3, 5, 7 семестры), зачет с оценкой (1 семестр), экзамен (2, 4, 6 семестры)	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	70	70
Год подготовки	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4,5
Семестр	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9
Количество часов:	2520	2520
- лекционных	276	32
- практических	1380	368
- индивидуальных	–	–
- самостоятельной работы	864	2120
Недельное количество аудиторных часов	12	Установочная сессия (л./пр.): 4/16 1 семестр (л./пр.): 4/26 2 семестр (л./пр.): 4/46 3 семестр (л./пр.): 4/46 4 семестр (л./пр.): 4/46

		5 семестр (л./пр.): 3/47 6 семестр (л./пр.): 3/47 7 семестр (л./пр.): 3/47 8 семестр (л./пр.): 3/47 9 семестр (л./пр.): 3/47

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Актерское мастерство» является изучение и практическое овладение профессиональными навыками и личностными компетенциями, которые характеризовали студентов-выпускников как конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества; со сформированными гражданскими и нравственными качествами личности.

Основной целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности, а именно исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Задачи:

- воспитание студентов в качестве самостоятельных художников, которые в совершенстве владеют техникой и методом своего творчества; владеют инструментарием и методологической базой необходимой для самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа;
- активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- освоение метода событийно-действенного анализа литературного и музыкального текста;
- способствование развитию духовной сущности личности, ее внутренних качеств (невербальной экспрессии, эмпатии, сенситивности, конгруэнтности, способности к рефлексии и т.д.);
- освоение и постижение сущности актерской работы;
- воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;
- формирование у студентов устойчивого интереса к процессам самопознания и самосовершенствования;
- создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося;
- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Актерское мастерство» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ специальности 52.05.01 Актерское искусство и основной образовательной программы высшего профессионального образования специальности 52.05.01 Актерское искусство:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- УК-3: способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

- УК-6: способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;
- УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;
- ОПК-4: способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения;

в) профессиональных компетенций:

- ПК-1: готов к созданию художественных образов актерскими средствами;
- ПК-2: умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-, теле- камерой в студии;
- ПК-3: готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении;
- ПК-4: способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- ПК-7: умеет органично включать все возможности речи, её дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпоритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;
- ПК-8: умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох;
- ПК-12: умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;
- ПК-14: владеет теорией и практикой актёрского анализа;
- ПК-16: способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции;
- ПК-17: готов проводить актёрские тренировки;
- ПК-18: готов преподавать основы актёрского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- ПК-19: умеет работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- приемы и элементы внутренней и внешней психотехники актера в работе над ролью (партией);
- положения системы К. С. Станиславского (законы, приемы, принципы, разделы);
- метод работы над ролью (партией);

- основные этапы и содержание домашней работы артиста над ролью;
- этические основы театрального дела;

уметь:

- мыслить категориями художественных образов в театральном и музыкальном искусстве;
- участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса;
- органично действовать в образе в присутствии зрителей;
- умело пользоваться собственным психофизическим аппаратом;
- готовить роль (партию) под руководством режиссера, дирижера и исполнять роль (партию) в спектаклях;
- самостоятельно работать над ролью (делать событийный анализ литературной и музыкальной основы);
- импровизировать в пределах заданного образа;
- свободно ориентироваться в театральной терминологии (основных понятиях);

владеть:

- представлением об одухотворенности идей как основном условии театральной деятельности;
- знанием о различных методиках актерской игры и условиях, определяющих их использование в музыкальном театре;
- базовыми теоретическими знаниями о музыкальной драматургии как первооснове музыкального спектакля;
- техникой и методом работы над ролью.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
<i>Содержательный модуль 1. Введение в основы актёрского мастерства</i>	
<i>Тема 1.</i> Суть и содержание актёрского искусства.	Специфические особенности актерского искусства. Призвание артиста.
<i>Тема 2.</i> Действие – основа театрального искусства.	Действие как сочетание мысли, чувства, воображения и поведения актера-образа. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение. Действие и движение. Действие и цель.
<i>Тема 3.</i> Основные направления в актёрском искусстве	Двойная природа актерской игры. Школа «представления» и школа «переживания»: сущность, опыт, представители. Синтез «представления» и «переживания» в актерском искусстве.
<i>Содержательный модуль 2. Система К. С. Станиславского как научное обоснование законов актёрского творчества</i>	
<i>Тема 4.</i> Система К.С.Станиславского. Законы, приёмы и их практическое использование.	Практика МХТ и формирования системы. Идеинная направленность системы. Учение о сверхзадаче и сквозное действие. Значение системы К. С. Станиславского для развития сценического искусства.
<i>Тема 5.</i> Основные принципы системы К.С.Станиславского.	Принцип жизненной правды. Идеинная активность театрального искусства и учение о сверхзадаче. Действие как возбудитель сценических переживаний и основной материал актерского искусства. Органичность творчества актера. Творческое перевоплощение актера в образ.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 6. Основные разделы системы.	Работа актера над собой: содержание, последовательность и значение. Работа актера над ролью (проблема творческого метода).
Тема 7. Взгляды К. С. Станиславского на этику как основу коллективного творчества в театре.	Истоки этических взглядов К. С. Станиславского. Работа К. С. Станиславского «Этика».
Содержательный модуль 3. Основные законы внутренней и внешней техники актёра	
Тема 8. Сценическое внимание артиста.	Виды внимания (активное и пассивное, внутреннее, внешнее; формальное и творческое). Творческий зажим и актерская сосредоточенность. Выбор объекта внимания. Непрерывность внимания. Сценическое внимание и фантазия. Внимание в жизни и на сцене. Упражнения на развитие жизненного и сценического внимания.
Тема 9. Мышечная свобода. Способы избавления от зажимов.	Виды зажимов (в голосовом аппарате, в ногах, в плечах и т. д.). Причины возникновения зажима на сцене. Внимание и мышечная свобода. Мышечная свобода как целесообразное распределение мышечной энергии. Способы устранения зажимов (упражнения).
Тема 10. Воображение и фантазия.	Изучение жизненного поведения человека. Сценическое оправдание – мотивация сценического поведения актера. Воображение, фантазия, память. Значение воображения и фантазии в творчестве артиста. Упражнения на развитие фантазии и воображения.
Тема 11. Сценическая вера.	Сценическое оправдание. Случайности на сцене и их оправдание. Специфика актерского воображения. Воспитание сценической веры (упражнения).
Тема 12. Сценическое отношение и оценка фактов.	Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. Виды сценических отношений (отношения, сложившиеся в процессе жизни героя до начала действия; отношения, возникающие и развивающиеся в процессе сценической жизни героя). Оценка фактов. Упражнения на установление отношений и оценку фактов.
Тема 13. Сценическое действие.	Признаки действия (волевое происхождение, наличие цели). Физические и психические действия. Виды психических действий. Значение простых физических действий в творчестве артиста. Трансформация психических задач в физические. Замысел роли и отбор действий. Сценические задачи и их элементы (приспособления физические, словесные, мимические). Сценическое общение. Импровизация и фиксирование приспособлений.
Содержательный модуль 4. Элементы органического действия.	
Тема 14. Настройка на действие.	Воспитание навыков, необходимых в коллективном творчестве (внутренняя собранность, организованность, активность включения в процесс сценического действия, способность к сотрудничеству и сотворчеству). Групповые упражнения на развитие собранности, мобилизованности к действию. Упражнения и игры как способ настройки на решение сложных творческих задач.
Тема 15. Действие в условиях вымысла.	Действие жизненное и сценическое. Урок в вымышленных условиях (проведение тренинга ночью, в сильную жару, на крыше небоскреба и т. д.). Групповые и индивидуальные упражнения с разными «если бы». Оправдание действия (комплекса действий) соответствующими обстоятельствами. Реквизит как толчок для фантазии.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 16. Развитие артистической смелости и непосредственности.	Чувство правды – важная составляющая актерского дарования. Индивидуальные и групповые упражнения на развитие внутренней свободы, артистической смелости и непосредственности. Использование басен, сказок, легенд, фантастических сюжетов в упражнениях на развитие актерской смелости и веры в предлагаемые обстоятельства.
Тема 17. Действия с воображаемыми предметами.	Содержание, цель и значение упражнений на беспредметное действие. К. С. Станиславский о работе с воображаемыми предметами. Овладение техникой беспредметного действия. Изучение логики и последовательности действий в упражнениях на беспредметное действие. Пути совершенствования работы с воображаемыми предметами. Отбор наиболее выразительных деталей и углубление предлагаемых обстоятельств. Индивидуальные и групповые упражнения на беспредметное действие. Упражнение с «пустышкой» как начало создания этюда.
Тема 18. Взаимодействие с партнером.	Взаимодействие с партнером – основной вид сценического действия. Сущность процесса сценического общения. Конфликт. Упражнения на сценическое общение. Приспособление или «пристройка» к партнерам. Упражнения на органическое молчание.
Содержательный модуль 5. Упражнения и этюды в актёрской работе.	
Тема 19. Упражнение и этюд: сравнительный анализ.	Тренинг как механизм овладения элементами артистической техники. Сходство и различия упражнения и этюда. Логика действий в упражнениях. Логика действий в сценическом этюде.
Тема 20. Методика работы над этюдом.	Основные элементы этюда: наличие художественного замысла, основной мысли, события. Отбор и фиксация действий. Содержание этюда. Развитие и углубление удачных импровизационных упражнений как путь к созданию этюдов. Процесс создания и выполнения этюда.
Тема 21. Виды этюдов.	Этюды на память физических действий и ощущений; на физическое самочувствие. Создание «звериных» этюдов. Этюды на наблюдение. Музыкальные этюды. Этюды на оправдание места действия; на оправдание чрезвычайного происшествия (фантастические этюды). Этюды, созданные на основе произведений живописи, скульптуры, на основе карикатур. Создание индивидуальных, парных, групповых этюдов.
Содержательный модуль 6. Предлагаемые обстоятельства. Событие.	
Тема 22. «Если бы» – начало творчества.	«Если бы» как переход из плоскости реальной жизни к жизни воображаемой. Упражнения на оправдание заданного действия выдумкой. Упражнения на разнообразие и усложнение «если бы».
Тема 23. Предлагаемые обстоятельства.	Предлагаемые обстоятельства. Три круга предлагаемых обстоятельств. (Г. А. Товстоногов).
Тема 24. Работа актёра над предлагаемыми обстоятельствами.	Внешнее, физическое и психическое действие. Необходимость внутренней мотивации действия. Процесс изучения и углубления предлагаемых обстоятельств.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 25. Событие как жизненное и сценическое понятие.	Сущность термина «событие» в жизни и на сцене. К. С. Станиславский, М. О. Кнебель о происхождении и значении события в спектакле. Событие и предлагаемые обстоятельства. Обострение предлагаемых обстоятельств. Отличие факта от события. Значение события в процессе определения и реализации сверхзадачи.
Содержательный модуль 7. Элементы воплощения.	
Тема 26. Культура речи.	Голос. Дикция. Сценическое произношение. Логика речи.
Тема 27. Культура тела.	Содержание и значение физического, пластического и ритмического тренинга в профессиональной подготовке артиста. Взаимосвязь «телесной и духовной жизни» (по К. С. Станиславскому).
Тема 28. Культура поведения.	Культура внешнего поведения (красивая походка, свобода движений, отработка различных форм приветствия и т. д.). Важность освоения норм поведения в обществе для творческого человека.
Тема 29. Темп и ритм действия.	Темп. Ритм. Соотношение темпа и ритма. Темпоритм – соотношение активности действия и его скорости. Упражнения на оценку обстоятельств и изменение ритма.
Тема 30. Мизансцена.	Группировки и мизансцены. Основные приемы построения мизансцен и группировок. Постепенность развития мизансцены. Радиус движения. Создание композиционного центра.
Тема 31. Характерность действия.	Разновидности характерности (врожденная, возрастная, национальная, историко-бытовая, социальная, профессиональная, индивидуальная). Преодоление актерской характерности. Упражнения.
Содержательный модуль 8. «Туалет актёра» (по К. С. Станиславскому).	
Тема 32. Значение и основные задачи тренинга творческих элементов.	К. С. Станиславский и его концепция о сущности творческого процесса как умственного и чувственного познания. Объективные закономерности творческого процесса. Место и задачи актерского тренинга в профессиональной подготовке театрального актера.
Тема 33. Содержание работы.	Совершенствование сенсорных умений – элемент настройки всей эмоциональной и умственной сферы человека. Упражнения на развитие навыков рабочего самочувствия. Упражнения на развитие визуального и аудиального восприятия, сенсорных умений. Развитие творческих навыков физического самочувствия, артистической смелости и элементов характерности.
Тема 34. Инновации в технологии актёрского искусства.	Понятие «сенситивность», «реактивность», «спонтанность», «динамизм». «Лучеиспускание» и «лучевосприятие»: сущность понятий и значение наличия этих качеств в деятельности современного артиста театра. Значение тренинга для изменения природы сенситивности артиста в заданном направлении, углубление интеллектуальной и эмоциональной части актерской индивидуальности.
Содержательный модуль 9. Работа над этюдом на литературной основе.	
Тема 35. Значение и содержание этюдов на литературной основе в процессе профессиональной подготовки артиста.	Вера в художественный замысел. Ознакомление с основными правилами работы над ролью (в пределах педагогических задач II курса). Овладение навыками самостоятельной работы актера над ролью.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 36. Методика работы над этюдом на литературной основе.	Изучение авторского текста. Идеино-тематический анализ произведения (отрывка). Создание логики действий в обстоятельствах роли. Приближение к логике действий образа. Определение события, конфликта. Воспроизведение элементов характерности.
Тема 37. Создание этюдов на основе стихов, басен, рассказов, отрывков из прозы и драматургии.	Отбор и обсуждение литературного материала. Работа над этюдами на литературной основе. Просмотр и обсуждение созданных этюдов.
Содержательный модуль 10. Словесное взаимодействие.	
Тема 38. Слово в творчестве артиста.	Слово как важное выразительное средство в театральном искусстве. Взаимосвязь словесного и физического действия. Противоречие между словами и поступками. Слово как средство воплощения авторской мысли. Основные этапы работы над авторским текстом.
Тема 39. Создание «киноленты видения».	Взгляды К. С. Станиславского на значение внутренних видений в творчестве артиста. Создание «киноленты видения» как мощное средство воздействия на чувства актера. Приемы создания «киноленты видения» и упражнения на развитие и укрепление внутреннего видения.
Тема 40. Подтекст.	Видение и подтекст. Работа над выразительностью речи. Поиск подтекста (работа с репертуаром, отобранным для создания этюдов на литературной основе).
Содержательный модуль 11. Работа над образом.	
Тема 41. Ознакомление с драматургическим материалом.	К. С. Станиславский о первом знакомстве с драматургическим произведением. Непосредственность и непредвзятость восприятия пьесы (В. И. Немирович-Данченко). Читка и обсуждение отрывков из пьес, отобранных для работы. Распределение ролей.
Тема 42. Изучение внешней жизни роли.	Взгляды практиков и теоретиков театра (М. Н. Кедров, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и др.) на процесс изучения внешней жизни роли. Изучение объективной основы пьесы (фабула, факты, внешние события пьесы). Изучение фактов и событий, составляющих сюжетную основу драматургического произведения. Практическая работа с выбранным драматургическим материалом.
Тема 43. Анализ действием.	«Разведка действием». К. С. Станиславский о действенном анализе пьесы и последовательности овладения образом. Практическая работа с выбранным драматургическим материалом.
Тема 44. Внесценическая жизнь роли.	Важность и особенности процесса изучения внесценической жизни персонажей. Этюды на изучение прошлого персонажа. Этюды на изучение внесценической жизни роли (как способ настройки на действие и метод изучения предлагаемых обстоятельств). Работа над этюдами.
Тема 45. Сверхзадача.	Определение идеи, главного события, конфликта в выбранном драматургическом материале. Сверхзадача. Определение сверхзадачи в выбранных отрывках.
Тема 46. Оценка фактов и	Сквозное действие. Оценка событий с учетом определенного сквозного действия и сверхзадачи. Контрсквозное действие. Оценка

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
событий.	фактов и событий (на основе выбранного драматургического материала).
Тема 47. Создание логики действий роли	Логика и последовательность действий актера в процессе создания образа (от события к событию в направлении сверхзадачи). Отбор выразительных средств, действий и эмоций в процессе работы над образом. Обострение предлагаемых обстоятельств и внутреннего ритма действий. Практическая работа.
Тема 48. Углубление предлагаемых обстоятельств.	Изучение предлагаемых обстоятельств пьесы: исторический, социальный, бытовой, национальный, эстетический и другие аспекты. Практический путь работы по углублению и конкретизации предлагаемых обстоятельств (К. С. Станиславский). Изучение жанровых и стилистических особенностей пьесы.
Тема 49. Мизансценирование – важный элемент актёрского мастерства.	Мизансцена как результат сотворчества режиссера и артиста. Поиск выразительных пластических решений сценического события (на материале отрывков из пьес). Уточнение мизансцен (освобождение от лишних жестов, переходов, движений и т. д.).
Тема 50. Овладение характерностью.	Создание внутренней и внешней характерности в процессе перевоплощения артиста в образ. Биография образа. Эволюция образа. Поиски внутренней и внешней характерности образа (на материале отрывков из пьес).
Тема 51. Партитура действий.	Партитура роли и спектакля: логика и последовательность сценических событий, темпо-ритмический рисунок. Определение партитуры собственной роли (на материале отрывков из пьес). Перспектива образа и перспектива актера.
Содержательный модуль 12. Практическое использование приобретённых знаний, умений и навыков в процессе постановки драматургического материала.	
Тема 52. Овладение процессом работы над образом (практическая работа на материале отрывков из драматургии).	Распределение ролей. Идеино-тематический анализ драматургического материала. Действенный анализ пьесы, отрывка. Изучение внесценической жизни роли и определение логики действий роли. Отбор выразительных средств, действий и эмоций в процессе работы над образом. Поиски характерности.
Тема 53. Подготовка и показ самостоятельных работ (отрывков из драматургических произведений)	Отбор и обсуждение драматургического материала для самостоятельной работы. Практическое освоение основных этапов работы над образом в процессе самостоятельной постановки отрывков из пьес.
Содержательный модуль 13. Работа над дипломным спектаклем.	
Тема 54. Чтение и обсуждение драматургического материала для дипломного спектакля.	Читка пьесы (отрывков) для дипломного спектакля. Обсуждение драматургического материала. Распределение ролей.
Тема 55. Идеино-тематический и	Определение темы, идеи, главного конфликта, сверхзадачи пьесы. Действенный анализ роли (на материале пьесы для дипломного

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
действенный анализ драматургического материала.	спектакля).
Тема 56. Практическое воплощение основных этапов работы над образом (на материале пьесы для дипломного спектакля).	Изучение внешней жизни роли и внесценической жизни персонажа. Определение сквозного и контрсквозного действия. Создание логики действий персонажа. Углубление предлагаемых обстоятельств. Поиски внутренней и внешней характерности.
Тема 57. Переход на сцену.	Поиски «телесной формы изображаемого человека-роли» (К. С. Станиславский): подбор и освоение сценического грима, костюма, реквизита. Владение сценической площадкой как техническое и творческое задание.
Тема 57. Гигиена роли.	К. С. Станиславский о «гигиене роли». Обновление логики действий и мыслей в процессе репетиций и показов дипломного спектакля. Тренировочные упражнения (задания на поиск новизны и первичности приспособлений в процессе выполнения знакомых действий, упражнения на активизацию процесса мышления в образе; поиски новых ориентировок и пристроек к партнеру и т. д.).
Содержательный модуль 14. Домашняя работа актёра над ролью.	
Тема 58. Изучение жизни.	Изучение и анализ общественно-исторического, политического, бытового аспектов изображаемой в пьесе эпохи. Использование мемуарных, литературных, живописных, научных, публицистических и других источников в процессе изучения жизни персонажа. Конкретность и обобщение наблюдений.
Тема 59. Фантазирование о роли.	Изучение действий, поведения, поступков персонажа в вымышленных обстоятельствах (по Б. Е. Захаве «изучить» в данном контексте – создать нафантазировать). Обогащение биографии героя путем фантазирования о роли.
Тема 60. Выявление подтекста.	Анализ хода мыслей действующего лица и работа над внутренним монологом. Изучение ряда действий персонажа в их последовательности, непрерывности, логической связи.
Тема 61. Работа над внешней характерностью.	Поиски и отбор элементов внешней характерности по принципу «от внутреннего к внешнему». Отбор внешних черт и качеств персонажа, которые не относятся к внутренней жизни человека (анатомические, физиологические особенности). Поиски элементов внешней характерности, которые связаны с профессией персонажа, национальностью, местными особенностями и т. п.
Тема 62. Этюды к образу.	Сочетание результатов изучения жизни персонажа, фантазирования о роли и отбора элементов внешней характерности в этюдах к образу. Создание этюдов к образу (на материале пьесы для дипломного спектакля).
Содержательный модуль 15. Второй план. Внутренний монолог.	
Тема 63. Концепция В. И. Немировича-Данченко о втором плане.	В. И. Немирович-Данченко о втором плане и внутреннем монологе. Сценическое поведение как малая часть существования актера до и после событий. Важность многопланового раскрытия жизни в творчестве актера.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 64. Второй план.	Значение второго плана во внутренней психотехнике актера. Работа над созданием второго плана (изучение биографии героя, его мировоззрения, особенностей эпохи, особенностей индивидуальности, физического самочувствия и т. д.). Связь второго плана и внутреннего монолога.
Тема 65. Внутренний монолог.	Внутренний монолог как средство раскрытия второго плана, внутренней жизни героя. Практические приемы овладения внутренним монологом. Внутренний монолог и физическое самочувствие.
Содержательный модуль 16. Сценическая атмосфера.	
Тема 66. Значение атмосферы в актёрском искусстве.	Сущность понятия «сценическая атмосфера» в теоретических работах А. Д. Попова. Основания для существования сценической атмосферы. Взаимосвязь сценической атмосферы и сквозного действия.
Тема 67. Механизм и условия возникновения сценической атмосферы.	Возникновение сценической атмосферы путем взаимодействия человека (исполнителя роли) с окружающими людьми; с окружающей обстановкой. Условия формирования атмосферы (характер мышления человека, темпоритм его жизни, индивидуальная пластика, темперамент, психофизическое самочувствие и т. д.).
Тема 68. Атмосфера как динамическое понятие.	Сценическое действие и атмосфера. Роль атмосферы в создании сценического образа. А. Д. Попов о средствах создания сценической атмосферы в процессе работы над спектаклем. Атмосфера и зрительское восприятие.
Тема 69. Взгляды М. А. Чехова на проблему сценической атмосферы.	М. А. Чехов о роли атмосферы в сценическом творчестве. Индивидуальная и общая атмосфера: их сосуществование и контрастность. Борьба атмосфер. Атмосфера и содержание. Атмосфера как способ репетирования.
Содержательный модуль 17. Импровизация.	
Тема 70. Импровизация как средство приближения к жизненной правде.	Импровизация как средство приближения к ощущению жизненной правды. Импровизация и развитие индивидуальных способностей актера. М. А. Чехов об импровизационном самочувствии актера. Опасность злоупотребления импровизацией (преобразование импровизации в актерский произвол).
Тема 71. Импровизация как способ репетирования.	Взгляды К. С. Станиславского, Е. Б. Вахтангова и др. на проблему импровизации в творчестве актера. Определение темы, начала и конца этюда-импровизации. Упражнения на развитие импровизационного самочувствия (задание на музыкальные ассоциации, на темы и события пьесы, роли и т. п.).
Тема 72. Импровизация и общение со зрителем.	Особенности общения со зрителем в театре. Групповые упражнения импровизационного характера. Общение со зрителем (открытые занятия, репетиции).
Содержательный модуль 18. Практическое использование приобретённых знаний, умений и навыков. Подготовка дипломного спектакля.	
Тема 73. Репетиции дипломного спектакля.	Репетиции в выгородке. Переход на сцену. Прогонные репетиции. Танцевальные репетиции.
Тема 74. Общение со зрителем.	Зритель – творческий компонент театрального искусства. Открытые репетиции. Предварительный показ и обсуждение дипломного спектакля.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 75. Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи.	Корректировка сквозного действия и сверхзадачи дипломного спектакля. Уточнение и обновление сверхзадачи и сквозного действия каждого героя.

Тематический план

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
Содержательный модуль 1. Введение в основы актёрского мастерства											
1	Суть и содержание актёрского искусства.	4	2	2	-	-	4	2	-	-	2
2	Действие – основа театрального искусства.	10	2	4	-	4	10	-	2	-	8
3	Основные направления в актёрском искусстве	18	2	6	-	10	18	-	2	-	16
Итого по содержательному модулю 1		32	6	12	-	14	32	2	4	-	26
Содержательный модуль 2. Система К. С. Станиславского как научное обоснование законов актёрского творчества											
4	Система К.С.Станиславского. Законы, приёмы и их практическое использование.	18	6	4	-	8	18	2	2	-	14
5	Основные принципы системы К.С.Станиславского	16	2	6	-	8	16	-	4	-	12
6	Основные разделы системы.	18	4	6	-	8	18	-	4	-	14

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
7	Взгляды К.С.Станиславского на этику как основу коллективного творчества в театре.	18	2	8	-	8	18	-	4	-	14
Итого по содержательному модулю 2		70	14	24	-	32	70	2	14	-	54
Содержательный модуль 3. Основные законы внутренней и внешней техники актёра											
8	Сценическое внимание артиста.	46	4	26	-	16	46	2	6	-	38
9	Мышечная свобода. Способы избавления от зажимов.	50	2	28	-	20	50	-	6	-	44
10	Воображение и фантазия.	36	2	24	-	10	36	-	6	-	30
11	Сценическая вера.	46	2	24	-	20	46	-	4	-	42
12	Сценическое отношение и оценка фактов.	43	2	23	-	18	43	-	4	-	39
13	Сценическое действие.	31	6	19	-	6	31	-	6	-	25
Итого по содержательному модулю 3.		252	18	144	-	90	252	2	32	-	218
Содержательный модуль 4. Элементы органического действия.											
14	Настройка на действие.	28	2	16	-	10	28	-	6	-	22
15	Действие в условиях вымысла.	26	4	12	-	10	26	-	4	-	22

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
16	Развитие артистической смелости и непосредственности.	24	4	10	-	10	24	-	6	-	18
17	Действия с воображаемыми предметами.	30	4	11	-	15	30	-	10	-	20
18	Взаимодействие с партнёром.	50	6	24	-	20	50	2	10	-	38
Итого по содержательному модулю 4.		158	20	73	-	65	158	2	36	-	120
Содержательный модуль 5. Упражнения и этюды в актёрской работе.											
19	Упражнение и этюд: сравнительный анализ.	12	2	4	-	6	12	-	2	-	10
20	Методика работы над этюдом.	30	2	8	-	20	30	2	4	-	24
21	Виды этюдов. Создание этюдов.	150	6	89	-	55	150	-	30	-	120
Итого по содержательному модулю 5.		192	10	101	-	81	192	2	36	-	154
Содержательный модуль 6. Предлагаемые обстоятельства. Событие.											
22	«Если бы» – начало творчества.	14	2	6	-	6	14	-	2	-	12
23	Предлагаемые обстоятельства	28	4	16	-	8	28	-	6	-	22
24	Работа актёра над предлагаемыми обстоятельствами.	20	4	16	-	-	20	-	4	-	16
25	Событие как жизненное и сценическое понятие.	16	6	4	-	6	16	2	4	-	10

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
Итого по содержательному модулю 6.		78	16	42	-	20	78	2	16	-	60
Содержательный модуль 7. Элементы воплощения.											
26	Культура речи.	43	8	27	-	8	43	-	6	-	37
27	Культура тела.	30	4	16	-	10	30	-	10	-	20
28	Культура поведения.	30	2	18	-	10	30	-	4	-	26
29	Темп и ритм действия.	45	2	23	-	20	45	-	10	-	35
30	Мизансцена.	40	6	22	-	12	40	2	10	-	28
31	Характерность действия.	40	4	26	-	10	40	-	10	-	30
Итого по содержательному модулю 7.		228	26	132	-	70	228	2	50	-	176
Содержательный модуль 8. «Туалет актёра» (по К. С. Станиславскому).											
32	Значение и основные задачи тренинга творческих элементов.	36	4	26	-	6	36	2	4	-	30
33	Содержание работы.	38	2	28	-	8	38	-	8	-	30
34	Инновации в технологии актёрского искусства.	30	4	16	-	10	30	-	4	-	26
Итого по содержательному модулю 8.		104	10	70	-	24	104	2	16	-	86
Содержательный модуль 9. Работа над этюдом на литературной основе.											
35	Значение и содержание	6	2	4	-	-	6	-	2	-	4

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
	этюдов на литературной основе в процессе профессиональной подготовки артиста.										
36	Методика работы над этюдом на литературной основе.	18	2	10	-	6	18	-	4	-	14
37	Создание этюдов на основе стихов, басен, рассказов, отрывков из прозы и драматургии.	174	-	106	-	68	174	-	24	-	150
Итого по содержательному модулю 9.		198	4	120	-	74	198	-	30	-	168
Содержательный модуль 10. Словесное взаимодействие.											
38	Слово в творчестве артиста.	56	4	46	-	6	56	-	6	-	50
39	Создание «киноленты видения».	26	2	18	-	6	26	1	5	-	20
40	Подтекст.	24	2	18	-	4	24	1	4	-	19
Итого по содержательному модулю 10.		106	8	82	-	16	106	2	15	-	89
Содержательный модуль 11. Работа над образом.											
41	Ознакомление с драматургическим материалом.	80	4	46	-	30	80	-	2	-	78
42	Изучение внешней жизни роли.	20	6	4	-	10	20	-	2	-	18

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
43	Анализ действием	35	6	19	-	10	35	2	2	-	31
44	Внесценическая жизнь роли.	33	6	19	-	8	33	-	2	-	31
45	Сверхзадача.	26	4	12	-	10	26	2	2	-	22
46	Оценка фактов и событий.	30	4	16	-	10	30	-	1	-	29
47	Создание логики действий роли.	30	4	16	-	10	30	-	1	-	29
48	Углубление предлагаемых обстоятельств.	28	4	14	-	10	28	-	-	-	28
49	Мизансценирование – важный элемент актёрского мастерства.	30	2	16	-	12	30	-	2	-	28
50	Овладение характерностью.	26	6	10	-	10	26	-	2	-	24
51	Партитура действий.	26	4	12	-	10	26	-	-	-	26
Итого по содержательному модулю 11.		364	50	184	-	130	364	4	16	-	344
Содержательный модуль 12. Практическое использование приобретённых знаний, умений и навыков в процессе постановки драматургического материала.											
52	Овладение процессом работы над образом (практическая работа на материале отрывков из драматургии).	84	-	66	-	18	84	-	4	-	80
53	Подготовка и показ самостоятельных	40	-	30	-	10	40	-	-	-	40

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
	работ (отрывков из драматургических произведений)										
Итого по содержательному модулю 12.		124	-	96	-	28	124	-	4	-	120
Содержательный модуль 13. Работа над дипломным спектаклем.											
54	Чтение и обсуждение драматургического материала для дипломного спектакля.	20	2	8	-	10	20	-	4	-	16
55	Идейно-тематический и действенный анализ драматургического материала.	22	4	8	-	10	22	-	4	-	18
56	Практическое воплощение основных этапов работы над образом (на материале пьесы для дипломного спектакля).	40	4	26	-	10	40	-	10	-	30
57	Переход на сцену.	20	4	16	-	-	20	-	4	-	16
58	Гигиена роли.	8	2	6	-	-	8	-	-	-	8
Итого по содержательному модулю 13.		110	16	64	-	30	110	-	22	-	88

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
<i>Содержательный модуль 14. Домашняя работа актёра над ролью.</i>											
59	Изучение жизни.	21	6	10	-	5	21	-	2	-	19
60	Фантазирование о роли.	20	4	11	-	5	20	-	2	-	18
61	Выявление подтекста.	25	4	11	-	10	25	2	2	-	21
62	Работа над внешней характерностью.	30	6	14	-	10	30	-	4	-	26
63	Этюды к образу.	50	4	36	-	10	50	-	6	-	44
<i>Итого по содержательному модулю 14.</i>		146	24	82	-	40	146	2	16	-	128
<i>Содержательный модуль 15. Второй план. Внутренний монолог.</i>											
64	Концепция В. И. Немировича-Данченко о втором плане.	16	6	4	-	6	16	2	-	-	14
65	Второй план.	16	6	4	-	6	16	-	2	-	14
66	Внутренний монолог.	16	6	4	-	6	16	-	2	-	14
<i>Итого по содержательному модулю 15.</i>		48	18	12	-	18	48	2	4	-	42
<i>Содержательный модуль 16. Сценическая атмосфера.</i>											
67	Значение атмосферы актёрском искусстве.	6	6	-	-	-	6	1	-	-	5
68	Механизм условия возникновения сценической атмосферы.	12	6	-	-	6	12	1	2	-	9

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
69	Атмосфера как динамическое понятие.	8	4	-	-	4	8	-	2	-	6
70	Взгляды М. А. Чехова на проблему сценической атмосферы.	12	4	-	-	8	12	-	2	-	10
Итого по содержательному модулю 16.		38	20	-	-	18	38	2	6	-	30
Содержательный модуль 17. Импровизация.											
71	Импровизация как средство приближения к жизненной правде.	22	4	6	-	12	22	2	2	-	18
72	Импровизация как способ репетирования.	36	4	16	-	16	36	-	4	-	32
73	Импровизация и общение со зрителем.	10	2	8	-	-	10	-	2	-	8
Итого по содержательному модулю 17.		68	10	30	-	28	68	2	8	-	58
Содержательный модуль 18. Практическое использование приобретённых знаний, умений и навыков. Подготовка дипломного спектакля.											
74	Репетиции дипломного спектакля.	140	-	80	-	60	140	-	39	-	101
75	Общение со зрителем.	34	4	24	-	6	34	-	2	-	32
76	Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи.	30	2	8	-	20	30	2	2	-	26

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
<i>Итого по содержательному модулю 18.</i>		204	6	112	-	86	204	2	43	-	159
Итого:		2520	276	1380	-	864	2520	32	368	-	2120

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Темы лекционных занятий

№ п/п		Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Суть и содержание сценического искусства	2	2
2	Действие – основа театрального искусства	2	-
3	Основные направления в актерском искусстве	2	-
4	Система К. С. Станиславского	2	2
5	Законы, приемы системы К. С. Станиславского и их практическое использование	2	-
6	Значение системы К. С. Станиславского для развития сценического искусства	2	-
7	Основные принципы системы К. С. Станиславского	2	-
8	Основные разделы системы К. С. Станиславского	2	-
9	Взгляды К. С. Станиславского на этику как основу коллективного творчества в театре	2	-
10	Сценическое внимание артиста	2	2
11	Многоплоскостное внимание и способы его развития	2	-
12	Мышечная свобода. Способы избавления от зажимов	2	-
13	Воображение и фантазия	2	-
14	Сценическая вера	2	-
15	Сценическое отношение и оценка фактов	2	-
16	Сценическое действие	2	-

№		Количество часов	
17	Физические и психические действия	2	
18	Сценические задачи и их элементы (приспособления физические, словесные, мимические). Сценическое общение	2	-
19	Настройка на действие	2	-
20	Действие в условиях вымысла	2	-
21	Оправдание действия (комплекса действий) соответствующими обстоятельствами	2	-
22	Развитие артистической смелости и непосредственности	2	-
23	Чувство правды – важная составляющая актерского дарования	2	-
24	Действие с воображаемыми предметами	2	-
25	К. С. Станиславский о работе с воображаемыми предметами	2	-
26	Взаимодействие с партнером – основной вид сценического действия	2	2
27	Сущность процесса сценического общения. Конфликт	2	-
28	Приспособление или «пристройка» к партнерам	2	-
29	Упражнение и этюд: сравнительный анализ	2	-
30	Методика работы над этюдом	2	-
31	Виды этюдов. Этюды на память физических действий и ощущений; на физическое самочувствие	2	-
32	Создание «звериных» этюдов. Этюды на наблюдение	2	-
33	Музыкальные этюды. Этюды на оправдание места действия; на оправдание чрезвычайного происшествия (фантастические этюды)	2	-
34	«Если бы» – начало творчества	2	-
35	Предлагаемые обстоятельства	2	-
36	Три круга предлагаемых обстоятельств. (Г. А. Товстоногов)	2	-
37	Работа актера над предлагаемыми обстоятельствами	2	-
38	Процесс изучения и углубления предлагаемых обстоятельств	2	-
39	Событие как жизненное и сценическое понятие. Сущность термина «событие» в жизни и на сцене	2	2
40	К. С. Станиславский, М. О. Кнебель о происхождении и значении события в спектакле. Событие и предлагаемые обстоятельства	2	-
41	Обострение предлагаемых обстоятельств	2	-
42	Культура речи. Голос	2	-
43	Дикция	2	-
44	Сценическое произношение	2	-
45	Логика речи	2	-
46	Культура тела. Содержание и значение физического, пластического и ритмического тренинга в профессиональной подготовке артиста	2	-
47	Взаимосвязь «телесной и духовной жизни» (по К. С. Станиславскому)	2	-
48	Культура поведения	2	-

№		Количество часов	
49	Темп и ритм действия	2	-
50	Группировки и мизансцены	2	2
51	Основные приемы построения мизансцен и группировок	2	-
52	Радиус движения. Создание композиционного центра	2	-
53	Характерность действия	2	-
54	Разновидности характерности (врожденная, возрастная, национальная, историко-бытовая, социальная, профессиональная, индивидуальная)	2	-
55	К. С. Станиславский и его концепция о сущности творческого процесса как умственного и чувственного познания.	2	-
56	Объективные закономерности творческого процесса.	2	-
57	Совершенствование сенсорных умений – элемент настройки всей эмоциональной и умственной сферы человека.	2	-
58	Инновации в технологии актерского искусства	2	-
59	«Лучеиспускание» и «лучевосприятие»: сущность понятий и значение наличия этих качеств в деятельности современного артиста театра.	2	-
60	Значение и содержание этюдов на литературной основе в процессе профессиональной подготовки артиста	2	-
61	Методика работы над этюдом на литературной основе	2	-
62	Слово как важное выразительное средство в театральном искусстве	2	-
63	Основные этапы работы над авторским текстом	2	-
64	Создание «киноленты видения»	2	1
65	Видение и подтекст	2	1
66	К. С. Станиславский о первом знакомстве с драматургическим произведением	2	-
67	Непосредственность и непредвзятость восприятия пьесы (В. И. Немирович-Данченко)	2	-
68	Изучение внешней жизни роли	2	-
69	Взгляды практиков и теоретиков театра (М. Н. Кедров, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и др.) на процесс изучения внешней жизни роли	2	-
70	Изучение объективной основы пьесы. Изучение фактов и событий	2	-
71	Анализ действием	2	2
72	«Разведка действием» (по К. С. Станиславскому)	2	-
73	Действенный анализ пьесы и последовательность овладения образом	2	-
74	Важность и особенности процесса изучения внесценической жизни персонажей	2	-
75	Этюды на изучение прошлого персонажа	2	-
76	Этюды на изучение внесценической жизни роли	2	-
77	Понятие о сверхзадаче (по К. С. Станиславскому)	2	2
78	Определение идеи, главного события, конфликта в выбранном драматургическом материале	2	-

№		Количество часов	
79	Оценка фактов и событий. Сквозное действие	2	-
80	Контрсквозное действие	2	-
81	Создание логики действий роли	2	-
82	Обострение предлагаемых обстоятельств и внутреннего ритма действий	2	-
83	Углубление предлагаемых обстоятельств	2	-
84	Изучение жанровых и стилистических особенностей пьесы	2	-
85	Мизансценирование – важный элемент актерского мастерства	2	-
86	Овладение характерностью	2	-
87	Биография образа	2	-
88	Эволюция образа	2	-
89	Партитура роли и спектакля: логика и последовательность сценических событий, темпо-ритмический рисунок	2	-
90	Перспектива образа и перспектива актера	2	-
91	Чтение и обсуждение драматургического материала как этап работы над спектаклем	2	-
92	Суть и содержание идейно-тематического анализа пьесы	2	-
93	Действенный анализ роли	2	-
94	Изучение внешней жизни роли и внесценической жизни персонажа	2	-
95	Создание логики действий персонажа	2	-
96	Поиски «телесной формы изображаемого человека-роли» (по К. С. Станиславскому)	2	-
97	Переход на сцену	2	-
98	К. С. Станиславский о «гигиене роли»	2	-
99	Обновление логики действий и мыслей в процессе репетиций и показов спектакля	2	-
100	Изучение и анализ общественно-исторического, политического, бытового аспектов изображаемой в пьесе эпохи	2	-
101	Использование мемуарных, литературных, живописных, научных, публицистических и других источников в процессе изучения жизни персонажа	2	-
102	Конкретность и обобщение наблюдений в работе над ролью	2	-
103	Фантазирование о роли	2	-
104	Изучение действий, поведения, поступков персонажа в вымышленных обстоятельствах (по Б. Е. Захаве).	2	-
105	Выявление подтекста	2	2
106	Анализ хода мыслей действующего лица и работа над внутренним монологом	2	-
107	Работа над внешней характерностью	2	-
108	Поиски и отбор элементов внешней характерности	2	-
109	Отбор элементов внешней характерности, которые связаны с профессией персонажа, национальностью, местными особенностями и т. п.	2	-

№		Количество часов	
110	Этюды к образу	2	-
111	Создание этюдов к образу как этап работы над ролью	2	-
112	Концепция В. И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе	2	2
113	Сценическое поведение как малая часть существования актера до и после событий.	2	-
114	Важность многопланового раскрытия жизни в творчестве актера	2	-
115	Второй план	2	-
116	Значение второго плана во внутренней психотехнике актера	2	-
117	Связь второго плана и внутреннего монолога	2	-
118	Внутренний монолог как средство раскрытия второго плана, внутренней жизни героя	2	-
119	Практические приемы овладения внутренним монологом.	2	-
120	Внутренний монолог и физическое самочувствие	2	-
121	Значение атмосферы в актерском искусстве	2	1
122	Основания для существования сценической атмосферы	2	-
123	Взаимосвязь сценической атмосферы и сквозного действия	2	-
124	Механизм и условия возникновения сценической атмосферы	2	1
125	Пути возникновения сценической атмосферы	2	-
126	Условия формирования атмосферы	2	-
127	Атмосфера как динамическое понятие	2	-
128	Роль атмосферы в создании сценического образа. Атмосфера и зрительское восприятие.	2	-
129	М. А. Чехов о роли атмосферы в сценическом творчестве.	2	-
130	Борьба атмосфер. Атмосфера и содержание. Атмосфера как способ репетирования	2	-
131	Импровизация как средство приближения к ощущению жизненной правды.	2	2
132	М. А. Чехов об импровизационном самочувствии актера.	2	-
133	Импровизация как способ репетирования	2	-
134	Взгляды К. С. Станиславского, Е. Б. Вахтангова и др. на проблему импровизации в творчестве актера	2	-
135	Импровизация и общение со зрителем. Особенности общения со зрителем в театре.	2	-
136	Общение со зрителем	2	-
137	Зритель – творческий компонент театрального искусства	2	-
138	Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи	2	2
Всего:		276	32

5.2. Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Суть и содержание сценического искусства	2	-
2	Действие – основа театрального искусства	4	2
3	Основные направления в актерском искусстве	6	2
4	Система К. С. Станиславского. Законы, приемы и их практическое использование	4	2
5	Основные принципы системы К. С. Станиславского	6	4
6	Основные разделы системы	6	4
7	Взгляды К. С. Станиславского на этику как основу коллективного творчества в театре	8	4
8	Сценическое внимание артиста	26	6
9	Мышечная свобода. Способы избавления от зажимов	28	6
10	Воображение и фантазия	24	6
11	Сценическая вера	24	4
12	Сценическое отношение и оценка фактов	23	4
13	Сценическое действие	19	6
14	Настройка на действие	16	6
15	Действие в условиях вымысла	12	4
16	Развитие артистической смелости и непосредственности	10	6
17	Действие с воображаемыми предметами	11	10
18	Взаимодействие с партнером	24	10
19	Упражнение и этюд: сравнительный анализ	4	2
20	Методика работы над этюдом	8	4
21	Виды этюдов	89	30
22	«Если бы» – начало творчества	6	2
23	Предлагаемые обстоятельства	16	6
24	Работа актера над предлагаемыми обстоятельствами	16	4
25	Событие как жизненное и сценическое понятие	4	4
26	Культура речи	27	6
27	Культура тела	16	10
28	Культура поведения	18	4
29	Темп и ритм действия	23	10
30	Мизансцена	22	10
31	Характерность действия	26	10
32	Значение и основные задачи тренинга творческих элементов	26	4
33	Содержание работы	28	8
34	Инновации в технологии актерского искусства	16	4
35	Работа над этюдом на литературной основе	2	2
36	Значение и содержание этюдов на литературной основе в процессе профессиональной подготовки артиста	2	-

№	Название темы	Количество часов	
37	Методика работы над этюдом на литературной основе	10	4
38	Создание этюдов на основе стихов, басен, рассказов, отрывков из прозы и драматургии	106	24
39	Слово в творчестве артиста	46	6
40	Создание «киноленты видения»	18	5
41	Подтекст	18	4
42	Ознакомление с драматургическим материалом	46	2
43	Изучение внешней жизни роли	4	2
44	Анализ действием	19	2
45	Внесценическая жизнь роли	19	2
46	Сверхзадача	12	2
47	Оценка фактов и событий	16	1
48	Создание логики действий роли	16	1
49	Углубление предлагаемых обстоятельств	14	-
50	Мизансценирование – важный элемент актерского мастерства	16	2
51	Овладение характерностью	10	2
52	Партитура действий	12	-
53	Овладение процессом работы над образом (практическая работа на материале отрывков из драматургии)	66	4
54	Подготовка и показ самостоятельных работ (отрывков из драматургических произведений)	30	-
55	Чтение и обсуждение драматургического материала для дипломного спектакля	8	4
56	Идейно-тематический и действенный анализ драматургического материала	8	4
57	Практическое воплощение основных этапов работы над образом (на материале пьесы для дипломного спектакля)	26	10
58	Переход на сцену	16	4
59	Гигиена роли	6	-
60	Изучение жизни в ходе домашней работы артиста над ролью	10	2
61	Фантазирование о роли	11	2
62	Выявление подтекста	11	2
63	Работа над внешней характерностью	14	4
64	Этюды к образу	36	6
65	Концепция В. И. Немировича-Данченко о втором плане	4	-
66	Второй план	4	2
67	Внутренний монолог	4	2
68	Значение атмосферы в актерском искусстве	-	-
69	Механизм и условия возникновения сценической атмосферы	-	2
70	Атмосфера как динамическое понятие	-	2
71	Взгляды М. А. Чехова на проблему сценической атмосферы	-	2
72	Импровизация как средство приближения к жизненной правде	6	2
73	Импровизация как способ репетирования	16	4

№	Название темы	Количество часов	
74	Импровизация и общение со зрителем	8	2
75	Репетиции дипломного спектакля	80	39
76	Общение со зрителем	24	2
77	Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи	8	2
Всего:		1380	368

5.3. Темы индивидуальных занятий

Индивидуальные занятия учебным планом не предусмотрены.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта занятий, их дополнение, изучение рекомендованной литературы, активное участие на практических занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие субъективные факторы:

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы знаний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности.

2. Наличие умений, навыков умственного труда:

- умение конспектировать на занятии и при работе с книгой;
- владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение понятий.
- специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится серьезным препятствием в учебе.

3. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим состоянием. Ведь серьезное учение – это большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему самостоятельному образованию.

4. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе.

5. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним.

6. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – важная составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью.

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов.

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил).

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими задачами и учебными проблемами в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя дисциплинами.

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий.

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом.

Виды самостоятельной работы студентов: изучение теоретического материала по теме, составление опорных конспектов, проработка лекционного материала, выполнение упражнений для выработки необходимых умений и навыков в рамках рассматриваемых тем, практическая работа над созданием этюдов, практическая репетиционная работа.

6.1. Самостоятельная работа

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Суть и содержание сценического искусства	-	2
2	Действие – основа театрального искусства	4	8
3	Основные направления в актерском искусстве	10	16
4	Система К. С. Станиславского. Законы, приемы и их практическое использование	8	14
5	Основные принципы системы К. С. Станиславского	8	12
6	Основные разделы системы	8	14
7	Взгляды К. С. Станиславского на этику как основу коллективного творчества в театре	8	14
8	Сценическое внимание артиста	16	38
9	Мышечная свобода. Способы избавления от зажимов	20	44

№	Название темы	Количество часов	
10	Воображение и фантазия	10	30
11	Сценическая вера	20	42
12	Сценическое отношение и оценка фактов	18	39
13	Сценическое действие	6	25
14	Настройка на действие	10	22
15	Действие в условиях вымысла	10	22
16	Развитие артистической смелости и непосредственности	10	18
17	Действие с воображаемыми предметами	15	20
18	Взаимодействие с партнером	20	38
19	Упражнение и этюд: сравнительный анализ	6	10
20	Методика работы над этюдом	20	24
21	Виды этюдов	55	120
22	«Если бы» – начало творчества	6	12
23	Предлагаемые обстоятельства	8	22
24	Работа актера над предлагаемыми обстоятельствами	-	16
25	Событие как жизненное и сценическое понятие	16	10
26	Культура речи	43	37
27	Культура тела	30	20
28	Культура поведения	30	26
29	Темп и ритм действия	20	35
30	Мизансцена	12	28
31	Характерность действия	10	30
32	Значение и основные задачи тренинга творческих элементов	6	30
33	Содержание работы	8	30
34	Инновации в технологии актерского искусства	10	26
35	Работа над этюдом на литературной основе	4	2
36	Значение и содержание этюдов на литературной основе в процессе профессиональной подготовки артиста	2	2
37	Методика работы над этюдом на литературной основе	18	14
38	Создание этюдов на основе стихов, басен, рассказов, отрывков из прозы и драматургии	174	150
39	Слово в творчестве артиста	6	50
40	Создание «киноленты видения»	6	20
41	Подтекст	4	19
42	Ознакомление с драматургическим материалом	30	78
43	Изучение внешней жизни роли	10	18
44	Анализ действием	10	31
45	Внесценическая жизнь роли	8	31
46	Сверхзадача	10	22
47	Оценка фактов и событий	10	29
48	Создание логики действий роли	10	29
49	Углубление предлагаемых обстоятельств	10	28
50	Мизансценирование – важный элемент актерского мастерства	12	28

№	Название темы	Количество часов	
51	Овладение характерностью	10	24
52	Партитура действий	10	26
53	Овладение процессом работы над образом (практическая работа на материале отрывков из драматургии)	18	80
54	Подготовка и показ самостоятельных работ (отрывков из драматургических произведений)	10	40
55	Чтение и обсуждение драматургического материала для дипломного спектакля	10	16
56	Идейно-тематический и действенный анализ драматургического материала	10	18
57	Практическое воплощение основных этапов работы над образом (на материале пьесы для дипломного спектакля)	10	30
58	Переход на сцену	-	16
59	Гигиена роли	-	8
60	Изучение жизни в ходе домашней работы артиста над ролью	5	19
61	Фантазирование о роли	5	18
62	Выявление подтекста	10	21
63	Работа над внешней характерностью	10	26
64	Этюды к образу	10	44
65	Концепция В. И. Немировича-Данченко о втором плане	6	14
66	Второй план	6	14
67	Внутренний монолог	6	14
68	Значение атмосферы в актерском искусстве	-	5
69	Механизм и условия возникновения сценической атмосферы	6	9
70	Атмосфера как динамическое понятие	4	6
71	Взгляды М. А. Чехова на проблему сценической атмосферы	8	10
72	Импровизация как средство приближения к жизненной правде	12	18
73	Импровизация как способ репетирования	16	32
74	Импровизация и общение со зрителем	-	8
75	Репетиции дипломного спектакля	60	101
76	Общение со зрителем	6	32
77	Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи	20	26
Всего:		864	2120

**6.2. Примеры заданий для самостоятельной работы студентов
по дисциплине
«Актерское мастерство»**

№ п/п	Название темы.	Индивидуальные задания.
1.	Система К. С. Станиславского. Законы, приемы и их практическое использование	Подготовить доклад об одном из аспектов предложенной темы.

2.	Сценическое внимание артиста.	Отрабатывать заданные на практических занятиях упражнения на внимание. Выбрать упражнение из раздела «Сценическое внимание» и провести его в группе.
3.	Мышечная свобода.	Отрабатывать заданные на практических занятиях упражнения на снятие мышечных зажимов. Выбрать упражнение из раздела «Мышечная свобода» и провести его в группе.
4.	Воображение и фантазия.	Отрабатывать заданные на практических занятиях упражнения на развитие фантазии и воображения. Выбрать упражнение на развитие фантазии или воображения и провести его в группе.
5.	Действие с воображаемыми предметами.	Совершенствовать точность работы с воображаемым предметом. Подготовить зарисовку с «пустышкой».
6.	Упражнение и этюд: сравнительный анализ.	Подготовить доклад по теме. Подготовить этюд на основе упражнений «Тень» или «Зеркало».
7.	Методика работы над этюдом.	Сформировать замысел этюда. Записать основные этапы работы над этюдом.
8.	Создание музыкальных этюдов.	Подобрать музыкальный материал. Подготовить музыкальный этюд.
9.	Мизансцена.	Записать в «Творческом дневнике» информацию о видах группировок и мизансцен.
10.	Инновации в технологи актерского искусства.	Подготовить доклад по теме для обсуждения в группе.
11.	Работа над этюдом на литературной основе.	Подбор литературного материала (басни, стихотворения, рассказа, сказки и т.д.).
12.	Ознакомление с драматургическим материалом.	Сделать идейно-тематический анализ литературного материала.
13.	Внесценическая жизнь роли.	Подготовить этюд на изучение внесценической жизни персонажа.
14.	Овладение характерностью.	Записать в «Творческом дневнике» разновидности характерности.
15.	Подготовка и показ самостоятельных работ.	Подготовить самостоятельную работу (постановка отрывка из пьесы).
16.	Идейно-тематический и действенный анализ драматургического материала.	Сделать идейно-тематический анализ пьесы (записать основные результаты обсуждения в группе).
17.	Домашняя работа над ролью.	Записать основные этапы домашней работы над ролью (Г. А. Кристи, Б. Е. Захава и др.). Проанализировать собственный опыт домашней работы над ролью. Записать результаты анализа.
18.	Этюды к образу.	Подготовить этюды к образу (на материале отрывков из пьес).
19.	Внутренний монолог.	Создать внутренний монолог персонажа. (Записать результат в «Творческий дневник»).
20.	Взгляды М. А. Чехова на	Сделать конспект соответствующего раздела

	проблему сценической атмосферы.	из работы М. А. Чехова.
21.	Репетиции дипломного спектакля.	Самостоятельно репетировать отдельные отрывки дипломного спектакля.
22.	Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи.	Проанализировать и откорректировать сквозное действие и сверхзадачу персонажа (на материале дипломного спектакля).

7. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Очная форма обучения

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8
Форма контроля	зачет с оценкой	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	гос. экзамен

7.2. Заочная форма обучения

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Форма контроля	зачет с оценкой	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	зачет с оценкой	гос. экзамен

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

По учебной дисциплине «Актёрское мастерство» предполагается проведение промежуточной аттестации в виде зачета с оценкой (1 семестр) и зачета (3, 5 и 7 семестры), экзамена (2, 4 и 6 семестры) и Государственного экзамена (8 семестр у студентов очной формы обучения, 9 семестр у студентов заочной формы обучения).

8.1. Форма и содержание контроля

І семестр

Требования к дифференцированному зачету

На зачете после І семестра студенты должны продемонстрировать степень овладения элементами артистической техники. Зачет может состоять из комплекса упражнений разного типа (упражнения на развитие внимания, мышечную свободу, упражнения на развитие воображения и фантазии, упражнения на развитие сценического веры, на сценическое отношение и оценку фактов и т. д.). Предпочтение следует отдать упражнениям импровизационного характера, в которых ярче проявляется способность студентов ориентироваться в заданных обстоятельствах, обогащать их собственной фантазией и действовать, соблюдая все стадии органического процесса. Содержание и форма зачета могут варьироваться. Практическая часть зачета может быть дополнена вопросами по теории актерского мастерства, которые рассматривались в ходе лекционных занятий в течение семестра.

Критерии оценивания

«Отлично» ставится студенту, который, в процессе выполнения упражнений и импровизационных заданий, демонстрирует высокий уровень овладения основными элементами артистической техники; способен ответить на теоретические вопросы в рамках программы и представить результаты самостоятельной работы в «Творческом дневнике».

«Хорошо» ставится студенту, который, в процессе выполнения упражнений и импровизационных заданий, демонстрирует хороший уровень овладения основными элементами артистической техники, но допускает незначительные ошибки; способен ответить на теоретические вопросы в рамках программы и представить результаты самостоятельной работы в «Творческом дневнике».

«Удовлетворительно» получает студент, который, в ходе выполнения практических заданий, допускает ошибки; плохо знаком со специальной терминологией и теорией предмета в рамках программы; не выполнил часть письменных заданий для самостоятельной работы.

«Неудовлетворительно» получает студент, который не может выполнить часть практических заданий или упражнений; плохо знаком со специальной терминологией и теорией предмета в рамках программы; не выполнил письменные задания для самостоятельной работы.

II семестр

Требования к экзамену

Основной целью экзамена, проводимого в конце I курса, является проверка уровня овладения студентами программой первого этапа обучения и их готовность к переходу к более сложному материалу. Как правило, на экзамен выносятся отдельные тренировочные упражнения (по выбору преподавателя) и различные виды этюдов (некоторые из которых возникали на основе тренировочных упражнений). Основным требованием к этюдам на I курсе является органичность действия, а не захватывающий сюжет или режиссерско-постановочное решение.

Творческий практический показ работ может быть дополнен вопросами по теории актерского мастерства, которые рассматривались в ходе лекционных занятий в течение семестра.

Критерии оценивания

«Отлично» получает студент, если он умело использует приобретенные знания, умения и навыки в процессе подготовки и показа этюдов; демонстрирует хорошее владение собственным психофизическим аппаратом; уверенно пользуется специальной терминологией в рамках программы; в течение учебного года проявил творческую инициативу и способность к систематической самостоятельной работе.

«Хорошо» получает студент, который допускает незначительные ошибки в процессе выполнения упражнений или демонстрации этюдов; недостаточно владеет теоретической частью курса и навыками самостоятельной работы.

«Удовлетворительно» получает студент, который допускает много ошибок в ходе выполнения практических заданий и подготовке этюдов; плохо ориентируется в теоретической части курса; в течение учебного года недостаточно внимания уделил развитию собственного психофизического аппарата и выполнению программы самостоятельной работы.

Оценка «Неудовлетворительно» может быть поставлена, если студент продемонстрировал низкий уровень выполнения практических заданий и этюдной работы; не владеет специальной терминологией в рамках программы; не выполнил программу самостоятельной работы.

III семестр

Требования к зачету

На зачет выносятся различные виды этюдов (одиночные, парные, групповые). Студенты получают возможность продемонстрировать уровень освоения основных элементов актерской техники в этюдах на оправданное молчание, звериных этюдах, этюдах на работу с воображаемым предметом; этюдам на взаимодействие с партнером и т. д.). Важной составляющей показа может стать демонстрация актерских зарисовок, пластических импровизаций или этюдов с использованием музыкального материала.

Практическая часть зачета может быть дополнена вопросами по теории актерского мастерства, которые рассматривались в ходе лекционных занятий в течение семестра.

Критерии оценивания

«Зачтено» ставится, если студент, в ходе подготовки и показа этюдов, проявил хороший или удовлетворительный уровень овладения элементами актерской техники; в течение семестра выполнил программу самостоятельной работы; владеет теоретической частью курса на хорошем или удовлетворительном уровне; систематически работает над развитием психофизического аппарата и осваивает соответствующие разделы рекомендуемой литературы.

«Не зачтено» ставится, если студент показал низкий уровень освоения элементов актерской техники, а его работы свидетельствуют о плохо развитых фантазии и воображении; в течение семестра не выполнил программу самостоятельной работы; плохо ориентируется в теории и специальной терминологии, не работал над развитием своего психофизического аппарата.

IV семестр

Требования к экзамену

На экзамен выносятся этюды, созданные на литературной основе. Зачет можно дополнить демонстрацией других видов этюдов (при условии их художественной завершенности), а так же выполнением отдельных тренировочных упражнений (особенно тех, которые стали наиболее полезными для решения учебных задач семестра). Полезными могут быть также задачи импровизационного характера, которые предоставили бы возможность оценить способность студентов быстро ориентироваться в новых предлагаемых обстоятельствах и самостоятельно решать творческие задачи.

Практическая часть экзамена может быть дополнена вопросами по теории актерского мастерства, которые рассматривались в ходе лекционных занятий в течение семестра.

Критерии оценивания

Отлично» получает студент, если он умело использует приобретенные знания, умения и навыки в процессе подготовки и показа этюдов; демонстрирует хорошее владение собственным психофизическим аппаратом; проявляет творческую инициативу и способность к систематической самостоятельной работе.

«Хорошо» получает студент, который демонстрирует разные виды этюдной работы, но допускает ошибки в ходе их исполнения; хорошо владеет психофизическим аппаратом, результативен в самостоятельной творческой работе.

«Удовлетворительно» получает студент, который на зачете демонстрирует невысокий исполнительский уровень; в течение учебного года недостаточно внимания уделил развитию собственного психофизического аппарата и выполнению программы самостоятельной работы.

Оценка «Неудовлетворительно» может быть поставлена, если студент продемонстрировал низкий уровень выполнения практической работы и плохо развитый психофизический аппарат; не выполнил программу самостоятельной работы.

У семестр

Требования к зачету

На зачет выносятся отрывки из драматургии, а так же этюды к образам, работу над которыми педагог планирует начать на следующем этапе обучения. Студенты должны продемонстрировать умение органично действовать в обстоятельствах, предложенных автором, способность к воссозданию логики поведения изображаемого персонажа. Особое внимание следует уделить тому, как студентами освоена техника словесного взаимодействия и способность к органичному использованию авторского текста.

Практическая часть зачета может быть дополнена вопросами по теории актерского мастерства, которые рассматривались в ходе лекционных занятий в течение семестра.

Критерии оценивания

«Зачтено» ставится, если студент, в ходе подготовки и показа отрывков или этюдов, демонстрирует высокий уровень овладения элементами актерской техники, а также умение органично действовать в предлагаемых автором обстоятельствах; в течение семестра выполнил программу самостоятельной работы; владеет теоретической частью курса на хорошем или удовлетворительном уровне; систематически работает над развитием психофизического аппарата и осваивает соответствующие разделы рекомендуемой литературы.

«Не зачтено» ставится, если студент в ходе показа демонстрирует неудовлетворительный уровень овладения элементами актерской техники; в течение семестра не выполнял программу самостоятельной работы; плохо ориентируется в теории и специальной терминологии.

VI семестр

Требования к экзамену

Третий курс заканчивается показом, на который выносятся результаты работы студентов над отрывками из русской или мировой драматургии, а также лучшие из самостоятельных студенческих работ. Студенты должны продемонстрировать умение органично и убедительно действовать в предлагаемых обстоятельствах драматургического отрывка, владение техникой словесного взаимодействия; владение темпом и ритмом действия, приемами построения группировок и мизансцен, элементами характерности.

Самостоятельные работы студентов должны продемонстрировать успешность освоения основ сценического метода, умение определить сценическое событие, выстроить логику действия персонажей, способность выполнить от первого лица действия изображаемого персонажа, овладеть авторским текстом.

Творческая часть экзамена (показ работ) может быть дополнен опросом по теории актерского мастерства.

Критерии оценивания

«Отлично» получает студент, если он умело использует приобретенные знания, умения и навыки в процессе подготовки и показа отрывка (отрывков); демонстрирует хорошее владение собственным психофизическим аппаратом; в течение учебного года проявил творческую инициативу и способность к систематической самостоятельной работе.

«Хорошо» получает студент, который демонстрирует высокий исполнительский уровень и хорошо развитый психофизический аппарат в отрывках, приготовленных под руководством педагога, однако, не готов показать результат самостоятельной творческой работы.

«Удовлетворительно» получает студент, который в ходе показа демонстрирует невысокий исполнительский уровень; в течение учебного года недостаточно внимания уделил развитию собственного психофизического аппарата и выполнению программы самостоятельной работы.

Оценка «Неудовлетворительно» может быть поставлена, если студент продемонстрировал низкий уровень выполнения практической работы и плохо развитый психофизический аппарат; не выполнил программу самостоятельной работы.

VII семестр

Требования к зачету

Четвертый курс посвящен работе над дипломным спектаклем. На зачет в VII семестре выносятся не результат еще незавершенной работы, а определенный этап овладения методом на материале дипломной пьесы. По выбору преподавателя на зачете могут быть представлены этюды на прошлое или будущее пьесы, анализ пьесы действием или одна из репетиций, которая характеризует тот или иной этап изучения метода сценической работы; выполнение отдельных сцен или одного акта.

Студенты должны продемонстрировать уровень овладения методом работы над образом и умение действовать в образе на основе органических законов творчества. Практическая часть зачета обязательно дополняется опросом по теории актерского мастерства, в ходе которого могут быть заданы вопросы, изучение которых проходило в ходе лекционных занятий в течение I – VII семестров.

Критерии оценивания

«Зачтено» ставится, если студент демонстрирует хороший или удовлетворительный уровень освоения метода работы над образом на материале дипломной пьесы; свободно ориентируется в теоретической части курса; проявляет творческую инициативу во время репетиций; овладел основными этапами домашней работы над ролью и использует полученные знания для самостоятельной работы над образом.

«Не зачтено» ставится студенту, который выполняет практическую работу на низком художественном уровне; недостаточно владеет методом работы над образом в рамках учебной программы; в течение семестра плохо готовился к репетициям и не выполнил программу самостоятельной работы.

VIII семестр (у студентов очной формы обучения)

Требования к экзамену

На заключительный экзамен по «Актерскому мастерству» выносятся показ дипломного спектакля с участием всех студентов курса. Драматургический материал (пьеса или отрывки из пьес), которые являются основой выпускного спектакля, предоставляют возможность каждому из студентов продемонстрировать степень овладения техникой и методикой работы над образом, уровень владения собственным психофизическим аппаратом, способность к коллективному творчеству и импровизации в пределах заданного образа.

Критерии оценивания

«Отлично». Студент, в процессе создания сценического образа, свободно владеет психофизическим аппаратом, демонстрирует развитое художественно-образное мышление и артистические способности. Умело использует полученные знания на навыки, владеет искусством импровизации в пределах заданного образа.

«Хорошо». Студент имеет хорошо развитый исполнительный аппарат, обнаруживает, в процессе создания образа, определенные артистические способности и элементы самостоятельного художественного мышления, но делает это недостаточно убедительно. Допускает несущественные ошибки и неточности в процессе воплощения сценического образа.

«Удовлетворительно». Студент, в процессе воплощения сценического образа, демонстрирует недостаточно развитые артистические данные и исполнительскую технику. Обладает навыками и умениями, приобретенными в процессе обучения, но не способен использовать их в самостоятельной работе и не проявляет творческой инициативы.

«Неудовлетворительно». Студент на экзамене демонстрирует недостаточно развитый психофизический аппарат, слабо сформированное художественно-образное мышление, неспособность к овладению программными задачами в полном объеме.

VIII семестр (у студентов заочной формы обучения)

Требования к дифференцированному зачету

На дифференцированный зачет выносится результат работы над одним (двумя) дипломными спектаклями. По выбору преподавателя могут быть представлены отдельные действия из разных дипломных спектаклей, а также этюды на прошлое или будущее пьесы, анализ пьесы действием или одна из репетиций, которая характеризует тот или иной этап изучения метода сценической работы.

Студенты должны продемонстрировать уровень овладения методом работы над образом и умение действовать в образе на основе органических законов творчества. Практическая часть зачета обязательно дополняется опросом по теории актерского мастерства, в ходе которого могут быть заданы вопросы, изучение которых проходило в ходе лекционных занятий в течение I – VII семестров.

Критерии оценивания

«Зачтено» ставится, если студент демонстрирует хороший или удовлетворительный уровень освоения метода работы над образом на материале дипломной пьесы; свободно ориентируется в теоретической части курса; проявляет творческую инициативу во время репетиций; овладел основными этапами домашней работы над ролью и использует полученные знания для самостоятельной работы над образом.

«Не зачтено» ставится студенту, который выполняет практическую работу на низком художественном уровне; недостаточно владеет методом работы над образом в рамках учебной программы; в течение семестра плохо готовился к репетициям и не выполнил программу самостоятельной работы.

IX семестр (у студентов заочной формы обучения)

Требования к экзамену

На заключительный экзамен по «Актерскому мастерству» выносится показ дипломного спектакля с участием всех студентов курса. Драматургический материал (пьеса или отрывки из пьес), которые являются основой выпускного спектакля, предоставляют возможность каждому из студентов продемонстрировать степень овладения техникой и методикой работы над образом, уровень владения собственным психофизическим аппаратом, способность к коллективному творчеству и импровизации в пределах заданного образа.

Критерии оценивания

«Отлично». Студент, в процессе создания сценического образа, свободно владеет психофизическим аппаратом, демонстрирует развитое художественно-образное мышление и артистические способности. Умело использует полученные знания на навыки, владеет искусством импровизации в пределах заданного образа.

«Хорошо». Студент имеет хорошо развитый исполнительный аппарат, обнаруживает, в процессе создания образа, определенные артистические способности и элементы

самостоятельного художественного мышления, но делает это недостаточно убедительно. Допускает несущественные ошибки и неточности в процессе воплощения сценического образа.

«Удовлетворительно». Студент, в процессе воплощения сценического образа, демонстрирует недостаточно развитые артистические данные и исполнительскую технику. Обладает навыками и умениями, приобретенными в процессе обучения, но не способен использовать их в самостоятельной работе и не проявляет творческой инициативы.

«Неудовлетворительно». Студент на экзамене демонстрирует недостаточно развитый психофизический аппарат, слабо сформированное художественно-образное мышление, неспособность к овладению программными задачами в полном объеме.

8.2. Шкала соответствия баллов национальной шкале

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ ECTS	ОЦЕНКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКАЛЕ	
		Для экзамена, дифференцированного зачета, государственной итоговой аттестации	Для зачета
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	
75-79	C		
70-74	D	удовлетворительно	
60-69	E		
35-59	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной аттестации	не зачтено
0-34	F	неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)	

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Темы контрольных работ (заданий)

9.1.1. Контрольные вопросы к зачету по дисциплине «Актерское мастерство» в I семестре

1. Суть и содержание сценического искусства.
2. Основные направления в актерском искусстве: школа представления.
3. Основные направления в актерском искусстве: школа переживания.
4. Принципы системы К. С. Станиславского.
5. Разделы системы К. С. Станиславского.
6. «Этика» К. С. Станиславского. Основные этические принципы театрального искусства.

7. Сценическое внимание.
8. Мышечная свобода. Способы избавления от зажимов.
9. Сценическая вера.
10. Сценическое отношение и оценка фактов.
10. Физические и психические действия.
11. Сценические задачи и их элементы (приспособления физические, словесные, мимические).
12. Виды сценических отношений.
13. Признаки действия (волевое происхождение, наличие цели).
14. Сценическое общение.
15. Импровизация и фиксирование приспособлений.

9.1.2. Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине «Актерское мастерство» во II семестре

1. Настройка на действие.
2. Действие жизненное и сценическое.
3. Чувство правды – важная составляющая актерского дарования.
4. Цель, содержание и значение упражнений на беспредметное действие.
5. Взаимодействие с партнером – основной вид сценического действия.
6. Сущность процесса сценического общения. Конфликт.
7. Приспособление или «пристройка» к партнерам.
8. Упражнение и этюд: сравнительный анализ.
9. Методика работы над этюдом.
10. Этюды на память физических действий и ощущений; на физическое самочувствие.
11. Цели и задачи этюдов на наблюдение.
12. Музыкальные этюды.
13. «Если бы» – начало творчества
14. Предлагаемые обстоятельства
15. Три круга предлагаемых обстоятельств. (Г. А. Товстоногов).

9.1.3. Контрольные вопросы к зачету по дисциплине «Актерское мастерство» в III семестре

1. Работа актера над предлагаемыми обстоятельствами
2. Процесс изучения и углубления предлагаемых обстоятельств
3. Сущность термина «событие» в жизни и на сцене.
4. Событие и предлагаемые обстоятельства.
5. Обострение предлагаемых обстоятельств
6. Культура речи.
7. Логика речи.
8. Содержание и значение физического, пластического и ритмического тренинга в профессиональной подготовке артиста.
9. Темп и ритм действия
10. Группировки и мизансцены
11. Основные приемы построения мизансцен и группировок.
12. Радиус движения.
13. Создание композиционного центра.
14. Характерность действия.
15. Разновидности характерности (врожденная, возрастная, национальная, историко-бытовая, социальная, профессиональная, индивидуальная).

**9.1.4. Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине
«Актерское мастерство» в IV семестре**

1. Совершенствование сенсорных умений – элемент настройки всей эмоциональной и умственной сферы человека.
2. «Лучеиспускание» и «лучевосприятие».
3. Инновации в технологии актерского искусства.
4. Цель и задачи актерского тренинга.
5. Значение и содержание этюдов на литературной основе в процессе профессиональной подготовки артиста.
6. Слово как важное выразительное средство в театральном искусстве.
7. Взаимосвязь словесного и физического действия.
8. Основные этапы работы над авторским текстом.
9. Создание «киноленты видения».
10. Видение и подтекст.
11. К. С. Станиславский о первом знакомстве с драматургическим произведением
12. Изучение внешней жизни роли.
13. Процесс изучения объективной основы пьесы (изучение фабулы, фактов и внешних событий).
14. Анализ действием.
15. «Разведка действием» (по К. С. Станиславскому).

**9.1.5. Контрольные вопросы к зачету по дисциплине
«Актерское мастерство» в V семестре**

1. Действенный анализ пьесы и последовательность овладения образом.
2. Важность и особенности процесса изучения внесценической жизни персонажей.
3. Этюды на изучение прошлого персонажа.
4. Этюды на изучение внесценической жизни роли.
5. Понятие о сверхзадаче (по К. С. Станиславскому).
6. Оценка фактов и событий.
7. Сквозное и контрсквозное действие.
8. Создание логики действий роли.
9. Обострение предлагаемых обстоятельств и внутреннего ритма действий
10. Изучение жанровых и стилистических особенностей пьесы
11. Мизансценирование – важный элемент актерского мастерства.
12. Овладение характерностью.
13. Биография и эволюция образа.
14. Партитура роли и спектакля: логика и последовательность сценических событий, темпоритмический рисунок.
15. Перспектива образа и перспектива актера.

**9.1.6. Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине
«Актерское мастерство» в VI семестре**

1. Суть и содержание идейно-тематического анализа пьесы.
2. Действенный анализ роли.
3. Изучение внешней жизни роли и внесценической жизни персонажа.
4. Создание логики действий персонажа.
5. Переход на сцену как этап работы над спектаклем.
6. К. С. Станиславский о «гигиене роли».
7. Домашняя работа актера над ролью (по К. С. Станиславскому).
8. Основные этапы домашней работы актера над ролью.

9. Важность изучения общественно-исторического, политического, бытового аспектов изображаемой в пьесе эпохи.
10. Возможность использования мемуарных, литературных, живописных, научных, публицистических и других источников в процессе изучения жизни персонажа.
11. Конкретность и обобщение наблюдений в работе над ролью.
12. Фантазирование о роли.
13. Выявление подтекста.
14. Анализ хода мыслей действующего лица и работа над внутренним монологом.
15. Работа над внешней характерностью.

9.1.7. Контрольные вопросы к зачету по дисциплине «Актерское мастерство» в VII семестре

1. Поиски и отбор элементов внешней характерности.
2. Этюды к образу как один из способов работы над ролью.
3. Концепция В. И. Немировича-Данченко о втором плане.
4. Значение второго плана во внутренней психотехнике актера.
5. Основные этапы процесса работы над созданием второго плана.
6. Связь второго плана и внутреннего монолога.
7. Внутренний монолог как средство раскрытия второго плана, внутренней жизни героя.
8. Практические приемы овладения внутренним монологом.
9. Внутренний монолог и физическое самочувствие.
10. Сущность понятия «атмосфера» (в работах А. Д. Попова, М. Чехова)
11. Значение атмосферы в актерском искусстве.
12. Основания для существования сценической атмосферы.
13. Взаимосвязь сценической атмосферы и сквозного действия.
14. Механизм и условия возникновения сценической атмосферы.
15. Пути возникновения сценической атмосферы.

9.2. Перечень заданий для подготовки к зачету (темы рефератов)

9.2.1. Ориентировочный перечень тем рефератов по дисциплине «Актерское мастерство» в VIII семестре

1. Механизм, условия и пути возникновения сценической атмосферы.
2. Роль атмосферы в создании сценического образа.
3. М. А. Чехов о роли атмосферы в сценическом творчестве.
4. Импровизация в творчестве актера.
5. Импровизация как способ репетирования.
6. Взгляды К. С. Станиславского, Е. Б. Вахтангова и др. на проблему импровизации в творчестве актера.
7. Импровизация и общения со зрителем.
8. Зритель – творческий компонент театрального искусства.

9.2.2. Требования к оформлению реферата

Объем не менее 10 страниц и не более 20 страниц. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине. Переносы не допускаются. Отступ – 1,25. Параметры страницы: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Все страницы нумеруются в верхнем правом углу. Номер на титульном листе не ставится.

Обязательно наличие титульного листа, содержания реферата и списка использованных источников.

Объем введения и заключения: 1-1,5 страницы. Во введении обязательно должны быть раскрыты актуальность темы, цель и задачи работы. В заключении – подведены итоги работы и сделаны выводы о достижении целей и задач.

Таблицы, графики, рисунки, приложения и список использованных источников (не менее 10 позиций) оформляются согласно установленным требованиям.

Рефераты принимаются только в печатном виде. Реферат должен быть скреплен, рефераты в файлах или в скрепках не принимаются.

9.2.3. Примеры комплекта разноуровневых заданий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине: «Актерское мастерство»

Тема 13. Сценическое действие. Элементы органического действия.

1 Задачи репродуктивного уровня

Задача (задание) 1 дать определение сценического действия

Задача (задание) 2 определить, чем отличается действие от приспособления

Задача (задание) 3 перечислить основные качества сценического действия

2 Задачи реконструктивного уровня

Задача (задание) 1 выполнить простое физическое действие в условиях «публичного одиночества» в соответствии со всеми признаками действия (закрывать дверь, открыть дверь, пересчитать деньги, сесть на стул и т.д.)

Задача (задание) 2 выполнить одно действие (ходить по комнате, сесть на стул и т.п.) с тремя различными целями.

3 Задачи творческого уровня

Задача (задание) 1 выполнить сценический этюд: действие с различными окрасками (по М. Чехову)

Задача (задание) 2 выполнить сценический этюд: физическое действие с воображаемыми предметами; «на память физических действий»

Тема 39. Словесное действие

1 Задачи репродуктивного уровня

Задача (задание) 1 назвать шесть способов словесного воздействия.

Задача (задание) 2 назвать 13 действий (глаголов), соответствующих основным способам словесного воздействия.

2 Задачи реконструктивного уровня

Задача (задание) 1 определить пристройки выполнения основных способов словесного воздействия.

Задача (задание) 2 проанализировать каждый из шести способов словесного воздействия и сравнить их между собой.

3 Задачи творческого уровня

Задача (задание) 1 выполнить этюд на словесное воздействие «Удивлять»

Задача (задание) 2 выполнить этюд на словесное воздействие «Предупреждать»

Задача (задание) 3 выполнить этюд на словесное воздействие «Узнавать»

Задача (задание) 4 выполнить этюд на словесное воздействие «Объяснять»

Задача (задание) 5 выполнить этюд на словесное воздействие «Отделаться»

Задача (задание) 6 выполнить этюд на словесное воздействие «Укорять»

Задача (задание) 7 выполнить этюд на словесное воздействие «Просить»

Задача (задание) 8 выполнить этюд на словесное воздействие «Утверждать»

Задача (задание) 9 выполнить этюд на словесное воздействие «Приказывать»

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Лекционные аудитории, аудитории для практических занятий актерским мастерством, вокалом, танцкласс, учебная сцена. Костюмерный и реквизиторский цеха. Аудио- и видеоаппаратура. Световое оборудование.

Применение театрального светового, звукового и сценического оборудования обусловлено: возможностями учебных аудиторий и сценических площадок; художественной целесообразностью этюда, отрывка, спектакля; сценографическим решением работы.

Проведение занятий по дисциплине «Актерское мастерство» предусматривает использование мультимедийного оборудования: компьютера, звуковоспроизводящего оборудования.

11. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная:

1. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2007. – 377, [7] с.: ил. – (Золотой фонд актерского мастерства).
2. Голубовский Б. Г. Пластика в искусстве актера / Б. Г. Голубовский. – М.: Искусство, 1986. – 190 с.
3. Грачева Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева– СПб.: Речь, 2003. – 168с., ил.
4. Грачева Л. В. Психотехника актера: Учебное пособие. / Л. В. Грачева. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. – 384 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
5. Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – СПб.: «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2020. – 64 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
6. Ершов П. М. Технология актерского искусства / П. М. Ершов. – М.: ВТО, 1959. – 308 с.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава. – Изд.4-е. – М.: Просвещение, 1978. – 334 с.
8. Калмановский Е. С. Книга о театральном актере / Е. С. Калмановский. – Л.: Искусство, 1984. – 223с.
9. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. – М.: Искусство, 1968. – 474с.
10. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. – М.: Искусство, 1962. – 131с.
11. Кнебель М. О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель. – Изд. 2-е. – М.: ВТО, 1964. – 526с.
12. Львова В. К., Шихматов Л. М. Первые этюды / В. К. Львова, Л. М. Шихматов. – М.: ВТО, 1959. – 98с.
13. Мастерство актера в терминах и определениях К. С. Станиславского / Сост.: М. Венецианова. Ред. Л. Макарьев. – М.: Советская Россия, 1961. – 518с.
14. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера / В. И. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1973. – 467с.
15. Новицкая Л. П. Уроки вдохновения. Элементы психотехники актерского мастерства. Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. – М.: Всерос. театр.о-во, 1984. – 383 с.
16. Орлов В. А. Творческое наследие / В. А. Орлов. – М.: ГИТИС, 1980. – 280с.
17. Попов А. Д. Творческое наследие в 2-х т. / А. Д. Попов. – М.: ВТО, 1979.
18. Соснова М. Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов. / М. Л. Соснова. – М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 432с.
19. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1980. – 430с.
20. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 т. / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1954-1961. – т.2. Работа актера над собой. Ч.1 – 421с.

21. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 т. / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1954-1961. – т.3. Работа актера над собой. Ч.2 – 501с.
22. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1954-1961. – т.4. Работа актера над ролью – 551с.
23. Станиславский К. С. Этика / К. С. Станиславский. – М.: изд-во Музея МХАТ им. М. Горького, 1947. – 47с.
24. Толшин А. В. Маска, я тебя знаю. – 2-е изд. / А. В. Толшин. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2015. – 228 с.+ ил.
25. Толшин А. В., Богатырев В. Ю. Тренинги для актера музыкального театра: Учебно-методическое пособие. / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев– 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 160 с. (+вклейка, 16 с.) – (Учебники для вузов. Специальная литература).
26. Топорков В. О. О технике актера / В. О. Топорков. – М.: ВТО, 1958. – 102с.
27. Фильштинский В. М. Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. – СПб.: «Балтийские сезоны», 2014. – 448 с., 3,5 п. л. ил.
28. Чехов М. А. Воспоминания. Письма. Об искусстве актера: в 2-х томах / М. А. Чехов. – М.: Локид, 2001. – 668с.

11.2. Дополнительная:

1. Вайнцвойг П. Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвойг. – М.: Прогресс, 1990. – 146с.
2. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / Г. Вильсон. – М.: «Когито-Центр», 2001. – 384с.
3. Встречи с Мейерхольдом (под. ред. М. А. Валентей, П. А. Маркова и др.) – М.: ВТО, 1967. – 620с.
4. В театральной школе Николая Демидова / Автор и сост. А. А. Малаев-Бабель. – М.: Российский институт театрального искусства. – ГИТИС, 2018. – 446 с.
5. Гладков А. К. Мейерхольд / А. К. Гладков – В 2-х т. – М.: Союз театр. деятелей РСФСР, 1990. – Т.1 – 287 с.; Т.2 – 473с.
6. Калмановский Е. С. Книга о театральном актере / Е. С. Калмановский. – Л.: Искусство, 1984. – 223с.
7. Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие: Статьи, речи, беседы, письма / В. И. Немирович-Данченко. – сост. и ред. В. Я. Виленкин. – Москва: Искусство, 1952. – 443 с.
8. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актера: Учебное пособие / А. Б. Немировский. – М.: Российский университет театрального искусства. – ГИТИС, 2013. – 256 с.
9. Пансо В. Х. Талант и труд в творчестве актера / В. Х. Пансо. – М.: ВТО, 1972. – 270с.
10. Пиз А. Язык телодвижений / А. Пиз. – «Изд-кий дом Гуттенберг», СПб., 2000. – 187с.
11. Попов В. О технологии творческого процесса / В. Попов // Советская эстрада и цирк. – 1976. – №1. – С. 18-19.
12. Рождественская Н. В. Быть или казаться: Истоки современного театра и психотехники актера: Учебное пособие. / Н. В. Рождественская. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 96с.
13. Теория и практика мастерства актера. Межвузовский сборник научных трудов. – М.: ГИТИС, 1990. – 224с.
14. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / Г. А. Товстоногов. – Л.: Искусство, 1980. – 303с.
15. Херсонский Х. Н. Вахтангов / Х. Н. Херсонский. – М.: Молодая гвардия, 1963. – 359с.

11.3. Информационные ресурсы:

1. Архив пьес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vtuz.narod.ru/other/arhiv/piesa.htm>.
2. Бродецкий А. Я. Внеязычное общение в жизни и искусстве. Азбука молчания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// koob.ru /](http://koob.ru/).

3. Выготский Л. С. К вопросу о психологии художественного творчества актера (Каталог статей) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tovievich.ru/book/19/302/1.htm>.
4. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/zakhava_b-masterstvo_aktera_i_rezhissera.pdf
5. Корогодский З. Я. Этюд и школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www/theatre-library.ru/files/k/korogodskiy/korogodskiy_1.dok.
6. Кристи Г. В. Воспитание актера школы К. С. Станиславского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/573341/>
7. Новицкая Л. П. Элементы психотехники актерского мастерства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: RUSCIRCUS ЦИРКОВОЙ ФОРУМ В МИРЕ ЦИРКА И ЭСТРАДЫ, ЦИРК В РОССИИ И МИРЕ.mht.
8. Рождественская Н. В. Психология сценической деятельности [Электронный ресурс]. – <http://www.aquarun.ru/psih/tvor/tvor33.html>
10. Степун Ф. А. Природа актерской души [Электронный ресурс]. – <http://theatre.annasokolova.net/stepun.html>.
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия – [Электронный ресурс]. – <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина:	Б1.О.16 «Актёрское мастерство»
Специальность:	52.05.01 Актёрское искусство
Образовательная программа:	специалитет

Целью освоения дисциплины является изучение и практическое овладение профессиональными навыками и личностными компетенциями, которые характеризовали студентов-выпускников как конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества; со сформированными гражданскими и нравственными качествами личности.

Основной целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности, а именно исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Задачи:

- воспитание студентов в качестве самостоятельных художников, которые в совершенстве владеют техникой и методом своего творчества; владеют инструментарием и методологической базой необходимой для самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа;
- активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- освоение метода событийно-действенного анализа литературного и музыкального текста;
- способствование развитию духовной сущности личности, ее внутренних качеств (невербальной экспрессии, эмпатии, сенситивности, конгруэнтности, способности к рефлексии и т.д.);
- освоение и постижение сущности актерской работы;
- воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;
- формирование у студентов устойчивого интереса к процессам самопознания и самосовершенствования;
- создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося;
- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- приемы и элементы внутренней и внешней психотехники актера в работе над ролью (партией);
- положения системы К. С. Станиславского (законы, приемы, принципы, разделы);
- метод работы над ролью (партией);
- основные этапы и содержание домашней работы артиста над ролью;
- этические основы театрального дела;

уметь:

- мыслить категориями художественных образов в театральном и музыкальном искусстве;
- участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса;
- органично действовать в образе в присутствии зрителей;
- уметь пользоваться собственным психофизическим аппаратом;
- готовить роль (партию) под руководством режиссера, дирижера и исполнять роль (партию) в спектаклях;
- самостоятельно работать над ролью (делать событийный анализ литературной и музыкальной основы);
- импровизировать в пределах заданного образа;
- свободно ориентироваться в театральной терминологии (основных понятиях);

владеть:

- представлением об одухотворенности идей как основном условии театральной деятельности;
- знанием о различных методиках актерской игры и условиях, определяющих их использование в музыкальном театре;
- базовыми теоретическими знаниями о музыкальной драматургии как первооснове музыкального спектакля;
- техникой и методом работы над ролью.

Дисциплина нацелена на формирование нижеперечисленных компетенций выпускника:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- УК-3: способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- УК-6: способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;
- УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;
- ОПК-4: способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения;

в) профессиональных компетенций:

- ПК-1: готов к созданию художественных образов актерскими средствами;
- ПК-2: умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-, теле- камерой в студии;
- ПК-3: готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении;
- ПК-4: способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

- ПК-7: умеет органично включать все возможности речи, её дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;
- ПК-8: умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох;
- ПК-12: умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;
- ПК-14: владеет теорией и практикой актёрского анализа;
- ПК-16: способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции;
- ПК-17: готов проводить актёрские тренинги;
- ПК-18: готов преподавать основы актёрского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- ПК-19: умеет работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

Содержание дисциплины:

Содержательный модуль 1. Введение в основы актёрского мастерства

Тема 1. Суть и содержание актёрского искусства.

Тема 2. Действие – основа театрального искусства.

Тема 3. Основные направления в актёрском искусстве.

Содержательный модуль 2. Система К. С. Станиславского как научное обоснование законов актёрского творчества

Тема 4. Система К. С. Станиславского. Законы, приёмы и их практическое использование.

Тема 5. Основные принципы системы К. С. Станиславского.

Тема 6. Основные разделы системы.

Тема 7. Взгляды К. С. Станиславского на этику как основу коллективного творчества в театре.

Содержательный модуль 3. Основные законы внутренней и внешней техники актёра.

Тема 8. Сценическое внимание артиста.

Тема 9. Мышечная свобода. Способы избавления от зажимов.

Тема 10. Воображение и фантазия.

Тема 11. Сценическая вера.

Тема 12. Сценическое отношение и оценка фактов.

Тема 13. Сценическое действие.

Содержательный модуль 4. Элементы органического действия.

Тема 14. Настройка на действие.

Тема 15. Действие в условиях вымысла.

Тема 16. Развитие артистической смелости и непосредственности.

Тема 17. Действия с воображаемыми предметами.

Тема 18. Взаимодействие с партнёром.

Содержательный модуль 5. Упражнения и этюды в актёрской работе.

Тема 19. Упражнение и этюд: сравнительный анализ.

Тема 20. Методика работы над этюдом.

Тема 21. Виды этюдов. Создание этюдов.

Содержательный модуль 6. Предлагаемые обстоятельства. Событие.

Тема 22. «Если бы» – начало творчества.

Тема 23. Предлагаемые обстоятельства.

Тема 24. Работа актёра над предлагаемыми обстоятельствами.

Тема 25. Событие как жизненное и сценическое понятие.

Содержательный модуль 7. Элементы воплощения.

Тема 26. Культура речи.

Тема 27. Культура тела.

Тема 28. Культура поведения.

Тема 29. Темп и ритм действия.

Тема 30. Мизансцена.

Тема 31. Характерность действия.

Содержательный модуль 8. «Туалет актёра» (по К. С. Станиславскому).

Тема 32. Значение и основные задачи тренинга творческих элементов.

Тема 33. Содержание работы.

Тема 34. Инновации в технологии актёрского искусства.

Содержательный модуль 9. Работа над этюдом на литературной основе.

Тема 35. Значение и содержание этюдов на литературной основе в процессе профессиональной подготовки артиста.

Тема 36. Методика работы над этюдом на литературной основе.

Тема 37. Создание этюдов на основе стихов, басен, рассказов, отрывков из прозы и драматургии.

Содержательный модуль 10. Словесное взаимодействие.

Тема 38. Слово в творчестве артиста.

Тема 39. Создание «киноленты видения».

Тема 40. Подтекст.

Содержательный модуль 11. Работа над образом.

Тема 41. Ознакомление с драматургическим материалом.

Тема 42. Изучение внешней жизни роли.

Тема 43. Анализ действием.

Тема 44. Внесценическая жизнь роли.

Тема 45. Сверхзадача.

Тема 46. Оценка фактов и событий.

Тема 47. Создание логики действий роли.

Тема 48. Углубление предлагаемых обстоятельств.

Тема 49. Мизансценирование – важный элемент актёрского мастерства.

Тема 50. Овладение характерностью.

Тема 51. Партитура действий.

Содержательный модуль 12. Практическое использование приобретённых знаний, умений и навыков в процессе постановки драматургического материала.

Тема 52. Овладение процессом работы над образом (практическая работа на материале отрывков из драматургии).

Тема 53. Подготовка и показ самостоятельных работ (отрывков из драматургических произведений).

Содержательный модуль 13. Работа над дипломным спектаклем.

Тема 54. Чтение и обсуждение драматургического материала для дипломного спектакля.

Тема 55. Идейно-тематический и действенный анализ драматургического материала.

Тема 56. Практическое воплощение основных этапов работы над образом (на материале пьесы для дипломного спектакля).

Тема 57. Переход на сцену.

Тема 58. Гигиена роли.

Содержательный модуль 14. Домашняя работа актёра над ролью.

Тема 59. Изучение жизни.

Тема 60. Фантазирование о роли.

Тема 61. Выявление подтекста.

Тема 62. Работа над внешней характерностью.

Тема 63. Этюды к образу.

Содержательный модуль 15. Второй план. Внутренний монолог.

Тема 64. Концепция В. И. Немировича-Данченко о втором плане.

Тема 65. Второй план.

Тема 66. Внутренний монолог.

Содержательный модуль 16. Сценическая атмосфера.

Тема 67. Значение атмосферы в актёрском искусстве.

Тема 68. Механизм и условия возникновения сценической атмосферы.

Тема 69. Атмосфера как динамическое понятие.

Тема 70. Взгляды М. А. Чехова на проблему сценической атмосферы.

Содержательный модуль 17. Импровизация.

Тема 71. Импровизация как средство приближения к жизненной правде.

Тема 72. Импровизация как способ репетирования.

Тема 73. Импровизация и общение со зрителем.

Содержательный модуль 18. Практическое использование приобретённых знаний, умений и навыков. Подготовка дипломного спектакля.

Тема 74. Репетиции дипломного спектакля.

Тема 75. Общение со зрителем.

Тема 76. Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи.

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой, экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 70 зачетных единиц, 2520 часов.

Разработчики: Малыхина М. А., канд. искусствоведения, доцент

Слабунова Е. С., засл. арт. ДНР, преподаватель.