

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

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

Ю. В. Ляшенко

« 31 » августа 2021 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ АКТЁРА»

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.).

Разработчик:
канд. пед. наук, доцент

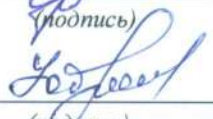

(подпись) А. А. Фёдорова

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

Протокол № 1 от «24» 08 2021 г.
Заведующий кафедрой

(подпись) А. А. Фёдорова

СОГЛАСОВАНО
Декан исполнительского факультета
«31» 08 2021 г.

(подпись) Ю. К. Дробот

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__		

©Фёдорова А. А., 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 «Психология актёра» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 (Б1.О.20) по специальности 52.05.01 Актёрское искусство (специализация «Артист музыкального театра»). Дисциплина реализуется в ГОУ ВПО ДГМА кафедрой гуманитарных дисциплин.

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Психология и педагогика», «Актёрское мастерство», «Тренинги по актёрскому мастерству», «Мастерство артиста музыкального театра», «История театра», «История кинематографа», а также практиками: учебной, производственной, педагогической и преддипломной.

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	2	
Дисциплина обязательной / вариативной части образовательной программы	Блок 1. Обязательная часть. Б1.О.20	
Формы контроля	Зачет (1 семестр), зачет с оценкой (2, 3 семестры)	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	4,5	4,5
Год подготовки	1, 2	1, 2
Семестр	1, 2, 3	1, 2, 3
Количество часов:	162	162
- лекционных	38	8
- практических	68	22
- индивидуальных	–	–
- самостоятельной работы	56	132
Недельное количество аудиторных часов	2	1 семестр (л./пр.): 4/6 2 семестр (л./пр.): 4/6 3 семестр (л./пр.): –/10

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний и представлений об основных психологических особенностях и профессионально значимых качествах личности актёра как представителя творческой профессии; диагностика, осмысление и проработка индивидуальных психологических особенностей обучающихся актёров.

Задачи:

- ознакомление студентов с базовыми понятиями и положениями психологии актёра (в том числе смежными понятиями и иными аспектами психологии театра и психологии творчества);

- формирование устойчивых представлений о психологических особенностях личности актёра, его профессионально-значимых качествах;
- диагностика, осмысление и проработка индивидуальных психологических особенностей обучающихся актёров;
- ознакомление с ключевыми техниками психорегуляции, развития профессионально-значимых качеств и способностей личности актёра, повышения творческой продуктивности, эффективной социальной коммуникации с представителями близкого окружения в рамках театральной труппы, а также с представителями масс-медиа и зрителями;
- развитие навыков использования психологических особенностей архитектуры реальности роли;
- формирование у студентов умения применять знания в своей практической актерской работе.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Психология актёра» 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-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.

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-2: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;

в) профессиональных компетенций:

- ПК-1: готов к созданию художественных образов актерскими средствами;
- 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-12: умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- основные понятия и положения психологии актёра (в том числе смежные понятия и иные аспекты психологии театра и психологии творчества);
- актёрскую типологию и специфику личностных особенностей актёра;
- особенности мотивации профессиональной деятельности актёра;
- принципы, методики и приёмы психодиагностики и развития профессионально-значимых качеств личности актёра как представителя творческой профессии, её психологических состояний, прочее;
- механизмы личностной защиты, принципы и приемы практической психорегуляции актёра;
- принципы, методики и приёмы развития творческих возможностей актёра;

- психологические особенности, принципы, техники эффективной коммуникации и функционирования актёра в театральной труппе, а также принципы и приёмы эффективной коммуникации со зрителями и представителями масс-медиа;
- наиболее значимые психологические особенности формирования профессионального бренда актёра;

уметь:

- критически осмысливать и обобщать информацию, определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования;
- использовать полученные в рамках освоения учебной дисциплины «Психология актёра» знания в своей практической актерской работе (в процессе работы над ролью; с целью соблюдения персональной психогигиены; с целью развития профессионально-значимых качеств и способностей; с целью повышения творческой продуктивности; с целью установления эффективной социальной коммуникации с представителями близкого окружения в рамках театральной труппы, а также с представителями масс-медиа и зрителями; прочее);

владеть:

- базовыми теоретическими знаниями касательно историко-философского и социально-психологического аспектов формирования мнения общества относительно профессии актёра;
- базовыми теоретическими знаниями касательно психологических особенностей личности актёра, его психологического портрета;
- навыками психологической диагностики творческих способностей;
- различными техниками психорегуляции, развития профессионально-значимых качеств и способностей личности актёра, повышения творческой продуктивности, эффективной социальной коммуникации с представителями близкого окружения в рамках театральной труппы, а также с представителями масс-медиа и зрителями, др.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
<i>Содержательный модуль 1. Психологические особенности личности актёра. Профессионально-значимые качества, психологические процессы и состояния личности актёра.</i>	
<i>Тема 1.</i> Профессиографические особенности творческой личности.	Самоопределение профессиональной направленности личности. Личностные особенности режиссера. Личностные особенности актёра. Специфика актёрской типологии. Смешанная типология. Психологический портрет актёра.
<i>Тема 2.</i> Мотивация профессиональной деятельности актёра.	Особенности мотивации профессиональной деятельности актёра. Исследование мотивации обучения в вузе. Творческая работоспособность. Прокрастинация в личной и профессиональной жизни актёра.
<i>Тема 3.</i> Принятие себя как залог успешного личностного и профессионального развития актёра.	Самооценка и самооценность личности актёра. Я-концепция. Диагностика и коррекция внешних и внутренних гендерных позиций личности. Установки, мешающие личностному и профессиональному развитию студента-актёра. «Диалог с внутренним ребенком». Сущность понятия «внутренний критик», диагностика и особенность проработки.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 4. Индивидуальность личности актёра: темперамент; характер; способности.	Темперамент. Свойства темперамента. Сущность характера. Черты и проявления характера. Формирование характера и личности актёра. Акцентуации характера. Сущность способностей. Понятие одаренности (таланта). Общие и специальные одаренности и способности. Связь одаренности со склонностью к определенному виду творческой деятельности. Принципы комплексной психодиагностики творческих способностей. Методы оценки одаренности творческой личности актёра.
Тема 5. Память.	Определение памяти. Процессы памяти. Виды памяти. Эмоциональная память актёра. Психологические способы оптимизации мнестических процессов.
Тема 6. Мышление и воображение творческой личности.	Определения. Виды мышления. Качества мышления творческой личности актёра. Классификация воображения. Сценическое воображение. Способы развития сценического воображения.
Тема 7. Внимание.	Сущность внимания. Виды внимания. Специфика сценического внимания актёра.
Тема 8. Эмоции, чувства, воля.	Определение и классификация эмоций. Классификация чувств и виды эмоций. Эмпатия. Эмоциональная сфера актёра. Агрессия. Исследования локуса контроля. Личностная и реактивная тревожность. Способность к рефлексивной возбудимости. Интеллектуальные «эмоции» или аффективно-когнитивные комплексы. Сущность воли как профессионально-значимого качества актёра. Исследование волевых качеств актёра.
Тема 9. Сценическое творчество и психогигиена.	Психопатология и творчество. Диалектика стресса. Страх сцены. Невротические состояния в процессе профессионального обучения у студентов – будущих актёров. Личность и психопатология гениев. Механизмы личностной защиты и уровня тревожности, блокирующие оптимальное творческое состояние актёра. Принципы и приемы практической психорегуляции.
Тема 10. Психологические особенности работы актёра над ролью.	Действие и сценический персонаж. Перевоплощение. Психологические особенности архитектуры реальности роли. Жизнь образа и самонаблюдение. Понятие «архетип». Архетипы в театральной практике.
Тема 11. Креативность как способность к творчеству.	Различные подходы к пониманию креативности. Виды (типы) креативности. Креативность и интеллект. Креативность и генетические задатки. Речевая креативность. Креативность лиц мужского и женского пола. Способы развития креативности.
Тема 12. Развитие творческих возможностей.	Творческая продуктивность. Приёмы создания новых творческих идей.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Содержательный модуль 2. Социально-психологические особенности личности актёра	
Тема 13. Профессия актёра в мнении общества.	Профессия актёра в мнении общества: историко-философский и социально-психологический аспекты.
Тема 14. Влияние микросоциального окружения на процесс становления личности актёра.	Психологические особенности функционирования актёра в театральной группе. Удовлетворенность актёра социометрическим статусом. Влияние близкого окружения на профессиональный рост и успешность актёра.
Тема 15. Публичное позиционирование личности актёра.	Позиционирование и психологические особенности формирования профессионального бренда актёра. Выбор индивидуального стиля деятельности актёра. Принципы и приемы эффективной коммуникации со зрителями и представителями масс-медиа.

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. Психологические особенности личности актёра. Профессионально-значимые качества, психологические процессы и состояния личности актёра.											
1	Профессиографические особенности творческой личности.	10	2	–	–	8	8	–	–	–	8
2	Мотивация профессиональной деятельности актёра.	6	2	2	–	2	6	–	–	–	6
3	Принятие себя как залог успешного личностного и профессионального развития актёра.	14	–	10	–	4	16	–	8	–	8
4	Индивидуальность личности актёра:	14	6	6	–	2	12	–	2	–	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	
	темперамент; характер; способности.										
5	Память.	10	2	2	–	6	8	–	–	–	8
6	Мышление и воображение творческой личности.	12	2	4	–	6	10	–	2	–	8
7	Внимание	8	2	2	–	4	8	–	–	–	8
8	Эмоции, чувства, воля.	14	2	10	–	2	14	–	4	–	10
9	Сценическое творчество и психогигиена.	12	2	6	–	4	16	2	2	–	12
10	Психологические особенности работы актёра над ролью.	16	8	6	–	2	12	2	–	–	10
11	Креативность как способность к творчеству	8	2	4	–	2	8	2	–	–	6
12	Развитие творческих возможностей.	8	2	4	–	2	12	–	2	–	10
Итого по содержательному модулю 1		132	32	56	–	44	130	6	20	–	104
Содержательный модуль 2. Социально-психологические особенности личности актёра.											
13	Профессия актёра в мнении общества.	6	2	–	–	4	8	–	–	–	8
14	Влияние микросоциального окружения на процесс становления личности актёра.	12	2	6	–	4	12	2	–	–	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	
15	Публичное позиционирование личности актёра.	12	2	6	–	4	12	–	2	–	10
<i>Итого по содержательному модулю 2</i>		30	6	12	–	12	32	2	2	–	28
Итого:		162	38	68	–	56	162	8	22	–	132

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

5.1. Темы лекционных занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Профессиографические особенности творческой личности	2	–
2	Мотивация профессиональной деятельности актёра	2	–
3	Индивидуальность личности актёра: темперамент; характер; способности	6	–
4	Память	2	–
5	Мышление и воображение творческой личности	2	–
6	Внимание	2	–
7	Эмоции, чувства, воля	2	–
8	Сценическое творчество и психогигиена	2	2
9	Психологические особенности работы актёра над ролью	8	2
10	Креативность как способность к творчеству	2	2
11	Развитие творческих способностей	2	–
12	Профессия актёра в мнении общества	2	–
13	Влияние микросоциального окружения на процесс становления личности актёра	2	2
14	Публичное позиционирование личности актёра	2	–
Всего:		38	8

5.2. Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Мотивация профессиональной деятельности актёра	2	–
2	Принятие себя как залог успешного личностного и профессионального развития актёра	10	8
3	Индивидуальность личности актёра: темперамент; характер; способности	6	2
4	Память	2	–
5	Мышление и воображение творческой личности	4	2
6	Внимание	2	–
7	Эмоции, чувства, воля	10	4
8	Сценическое творчество и психогигиена	6	2
9	Психологические особенности работы актёра над ролью	6	–
10	Креативность как способность к творчеству	4	–
11	Развитие творческих способностей	4	2
12	Влияние микросоциального окружения на процесс становления личности актёра	6	–
13	Публичное позиционирование личности актёра	6	2
Всего:		68	22

5.3. Темы индивидуальных занятий

Индивидуальные занятия учебным планом не предусмотрены.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Виды самостоятельной работы студентов: изучение теоретического материала по теме, составление опорных конспектов, проработка лекционного материала, выполнение упражнений /техник в рамках рассматриваемых тем, выполнение диагностических упражнений.

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Профессиографические особенности творческой личности	8	8
2	Мотивация профессиональной деятельности актёра	2	6
3	Принятие себя как залог успешного личностного и профессионального развития актёра	4	8
4	Индивидуальность личности актёра: темперамент; характер; способности	2	10
5	Память	6	8
6	Мышление и воображение творческой личности	6	8

№	Название темы	Количество часов	
7	Внимание	4	8
8	Эмоции, чувства, воля	2	10
9	Сценическое творчество и психогигиена	4	12
10	Психологические особенности работы актёра над ролью	2	10
11	Креативность как способность к творчеству	2	6
12	Развитие творческих способностей	2	10
13	Профессия актёра в мнении общества	4	8
14	Влияние микросоциального окружения на процесс становления личности актёра	4	10
15	Публичное позиционирование личности актёра	4	10
Всего:		56	132

7. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Очная форма обучения

Семестр	1	2	3
Форма контроля	зачет	зачет с оценкой	зачет с оценкой

7.2. Заочная форма обучения

Семестр	1	2	3
Форма контроля	зачет	зачет с оценкой	зачет с оценкой

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

По учебной дисциплине «Психология актёра» предполагается проведение промежуточной аттестации в виде зачета (1 семестр) и зачета с оценкой (2 и 3 семестры). Итоговый балл, набранный студентом за семестр, рассчитывается преподавателем по рейтинговому листу исходя из критериев, указанных в пункте 8.1 данной рабочей программы.

8.1. Распределение баллов, которые могут получить студенты в процессе изучения дисциплины

8.1.1. Очная форма обучения

Общая оценка знаний студентов очной формы обучения по дисциплине проводится по 100-балльной шкале согласно следующим критериям:

Семестр	Вид работы	Баллы
1 семестр	Организационно-учебная работа в аудитории и самостоятельная работа студента	36
	Контрольная работа	28
	Зачет	36
	Итого	100

Семестр	Вид работы	Баллы
2 семестр	Организационно-учебная работа в аудитории и самостоятельная работа студента	34
	Контрольная работа	28
	Зачет	38
	Итого	100
3 семестр	Организационно-учебная работа в аудитории и самостоятельная работа студента	36
	Контрольная работа	28
	Зачет	36
	Итого	100

Организационно-учебная работа в аудитории и самостоятельная работа студента рассчитывается из расчёта – максимально 1 балла за 1 час аудиторной (лекционной или практической) работы. Оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, активность во время проведения лекционных и практических занятий, включая подготовку к занятиям – выполнение домашних заданий – в рамках самостоятельной работы по курсу, участие в обсуждении пройденного материала, выполнение всех заданий, упражнений, диагностических заданий и т.п. в процессе практических занятий.

Контрольная работа максимально оценивается в 28 баллов из расчёта максимально 7 баллов за 1 задание.

Итоговый контроль знаний проводится в виде зачета в 1 семестре и зачета с оценкой во 2 и 3 семестрах. Зачетные задания могут быть представлены в виде реферата по вопросам, затрагиваемым в рамках изучения учебной дисциплины «Психология актёра» или же проводиться в устной форме (в виде ответов на зачетные вопросы).

8.1.2. Заочная форма обучения

Общая оценка знаний студентов заочной формы обучения по дисциплине проводится по 100-балльной шкале согласно следующим критериям:

Семестр	Вид работы	Баллы
1 семестр	Организационно-учебная работа в аудитории	30
	Самостоятельная работа студента	18
	Контрольная работа	28
	Зачет	24
	Итого	100
2 семестр	Организационно-учебная работа в аудитории	30
	Самостоятельная работа студента	18
	Контрольная работа	28
	Зачет	24
	Итого	100
3 семестр	Организационно-учебная работа в аудитории	30
	Самостоятельная работа студента	18
	Контрольная работа	28
	Зачет	24
	Итого	100

Организационно-учебная работа в аудитории рассчитывается из расчёта – максимально 3 балла за 1 час аудиторной (лекционной или практической) работы. Оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, активность во время

проведения лекционных и практических занятий (участие в обсуждении пройденного материала, выполнение всех заданий, упражнений, диагностических заданий и т.п. в процессе практических занятий).

Самостоятельная работа студента максимально оценивается в 18 баллов. Организуется на основе выделения таких вопросов в рамках изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа, а также изучения дополнительных учебно-методических источников (изучение теоретического материала по теме, составление опорных конспектов, проработка лекционного материала, выполнение диагностических и тренировочных заданий (упражнений /техник) в рамках рассматриваемых тем). Распределение баллов по темам указано в нижеприведенной таблице:

№ темы	1 семестр					2 семестр					3 семестр				
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
Баллы	4	2	2	5	5	2	2	4	5	5	2	3	5	4	4

Контрольная работа максимально оценивается в 32 балла из расчета максимально 7 баллов за 1 задание.

Итоговый контроль знаний проводится в виде зачета в 1 семестре и зачета с оценкой во 2 и 3 семестрах. Зачетные задания могут быть представлены в виде реферата по вопросам, затрагиваемым в рамках изучения учебной дисциплины «Психология актёра» или же проводиться в устной форме (в виде ответов на зачетные вопросы).

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)

Контрольная работа № 1 (1 семестр).

Задание 1. «Я – реальный»

Задание призвано собрать установки обучающегося, связанные с тем, как человек воспринимает свои актуальные способности, роли, свой актуальный статус, то есть представления обучающегося о том, каков он в настоящем времени.

Задание 2. «Я – зеркальный».

Задание «Я – зеркальный» призвано собрать установки обучающегося, связанные с его представлениями о том, как его видят другие. Зеркальное «Я» выполняет важную функцию самокоррекции притязаний обучающегося и его представлений о себе. Этот механизм обратной связи помогает удерживать «Я – реальное» обучающегося в адекватных пределах и оставаться открытым новому опыту через взаимообратный диалог с другими и с самим собой.

Задание 3. «Я – идеальный».

Задание призвано собрать установки обучающегося, связанные с представлением о том, каким бы он хотел стать. Идеальное «Я» формируется как некоторая совокупность качеств и характеристик, которые обучающийся хотел бы видеть у себя, или ролей, которые он хотел бы исполнять. Идеальный образ складывается из целого ряда представлений, отражающих сокровенные устремления человека. Эти представления бывают оторваны от реальности. Разрешение противоречий между идеальным и реальным «Я» составляет одно из важнейших условий саморазвития личности, помогает определить конкретные направления действий, выполнение которых в последующем призвано послужить основой для составления будущего алгоритма саморазвития личности.

Задание 4. «Я – конструктивный» или «Я в будущем»

Задание призвано собрать установки обучающегося, направленные на построение и проектирование перспективной модели «Я». Главное отличие конструктивного «Я» - проекта от идеального «Я» заключается в том, что он пронизан действенными (истинными) мотивами и они больше соответствуют признаку «стремлюсь». В «Я – конструктивный» трансформируются те элементы, которые обучающийся принимает и ставит для себя как достижимую реальность.

Контрольная работа № 2 (2 семестр).

Задание 1. План личностного развития.

В рамках задания обучающимся предлагается разработать план личностного развития на период 4 лет (период получения профессионального образования в Академии).

Задание 2. План профессионального развития.

В рамках задания обучающимся предлагается разработать план профессионального развития на период 4 лет (период получения профессионального образования в Академии).

Контрольная работа № 3 (2 семестр).

Задание 1. «Архетип» в театральной практике.

В рамках задания обучающимся предлагается проанализировать персонажей любого произведения на выбор (к примеру, сказки) с позиции архетипов, указав при этом на их ключевые характеристики, индикаторы поведения.

Задание 2. Архитектура реальности роли.

В рамках задания обучающимся предлагается создать (описать) архитектуру реальности роли (персонажа) на основании любого произведения.

Контрольная работа № 4 (3 семестр).

Задание 1. В рамках задания обучающимся предлагается составить комплекс (не менее

15 упражнений), направленных на развитие креативности / памяти / мышления / воображения актёра (на выбор).

Задание 2. В рамках задания обучающимся предлагается составить комплекс (не менее 15 упражнений), направленных на снятие психофизических зажимов.

Контрольная работа № 5 (3 семестр).

Задание 1. Позиционирование обучающегося – будущего актёра в социуме.

В рамках задания обучающимся предлагается проанализировать свое позиционирование как будущего профессионала – актёра (артиста) на момент выполнения задания (позиционирование себя в онлайн и оффлайн среде).

Задание 2. Позиционирование и формирование бренда обучающегося как будущего профессионального актёра (артиста).

В рамках задания обучающимся предлагается разработать «портрет/профиль» своего позиционирования в онлайн и оффлайн средах с акцентом на будущей профессиональной деятельности.

9.2. Перечень заданий для подготовки к зачету

9.2.1. Ориентировочный перечень тем рефератов:

- Выявление и развитие творческих способностей.
- Здоровье как самореализация и раскрытие творческого потенциала личности артиста.
- Индивидуально-психологические черты творческой личности актёра.
- Индивидуальные различия нейрофизиологических задатков в процессе творчества актёра.
- Инсайт. Внутренние и внешние признаки инсайта.
- Конфликт в творческом коллективе и роль руководителя в его создании и/или разрешении.
- Место интуиции в процессе актёрского творчества.
- Основные черты, свойственные творческой личности вообще и актёра, в частности.
- Особенности измененного состояния сознания в процессе творчества актёра (артиста).
- Понятие и виды одаренности. Методы диагностики и способы выявления «скрытой» одаренности.
- Понятие инкубационного периода, его значение для процесса творчества актёра.
- Понятие обученной беспомощности. Факторы преодоления этого феномена.
- Приемы художественного мышления (метафора, аллегория, символизация, типизация).
- Принципы и приёмы практической психорегуляции творческой личности.
- Проблема психологического здоровья и творчества актёра (артиста) в истории психологии.
- Проблема развития креативности.
- Психические состояния в процессе творчества актёра.
- Психологические аспекты интерпретации художественного произведения.
- Психологические закономерности формирования и развития творческого (в т.ч. театрального) коллектива.
- Психологические особенности восприятия цвета и его воздействия на интеллектуальную и эмоциональную сферы человека.
- Психологическое понятие художественного образа как формы отражения действительности.
- Реализация принципа единства художественного образования и личностного развития актёра (артиста).
- Связь актёрского творчества с интеллектом и воображением.
- Связь творческих способностей с особенностями строения мозговых структур.

- Социальные факторы, блокирующие развитие индивидуального творческого потенциала актёра.
- Структура и характер творческой личности актёра.
- Структурно-уровневая модель механизма творчества актёра.
- Творческие способности: их уровни и развитие.
- Творческий процесс и законы высшей нервной деятельности.
- Техники и приемы активизации творческого мышления.
- Условия, механизмы, этапы и проч., необходимые для сотворческого восприятия театрального (сценического) искусства зрителями (слушателями).
- Факторы формирования личности актёра.
- Характер и темперамент как основа индивидуального стиля деятельности актёра.
- Своя тема (утвержденная предварительно у преподавателя).

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.

9.2.2. Вопросы, выносимые на зачет 1 семестр:

- Самоопределение профессиональной направленности личности.
- Личностные особенности режиссера.
- Личностные особенности актёра.
- Специфика актёрской типологии. Смешанная типология.
- Психологический портрет актёра.
- Особенности мотивации профессиональной деятельности актёра.
- Творческая работоспособность.
- Прокрастинация в личной и профессиональной жизни актёра.
- Самооценка и самооценочность личности актёра. Я-концепция.
- Установки, мешающие личностному и профессиональному развитию актёра.
- Понятие «внутренний критик»: сущности и особенности.
- Темперамент. Свойства темперамента.
- Сущность характера. Черты и проявления характера.
- Формирование характера и личности актёра.
- Акцентуации характера.
- Сущность способностей.
- Понятие одаренности (таланта).
- Общие и специальные одаренности и способности. Связь одаренности со склонностью к определенному виду творческой деятельности.
- Определение памяти. Процессы памяти. Виды памяти.
- Эмоциональная память актёра.
- Психологические способы оптимизации мнестических процессов.

- Мышление: понятие и виды.
- Качества мышления творческой личности актёра.
- Классификация воображения.
- Сценическое воображение.
- Способы развития сценического воображения.

2 семестр:

- Внимание: понятие и виды.
- Специфика сценического внимания актёра.
- Определение и классификация эмоций. Эмпатия.
- Эмоциональная сфера актёра.
- Агрессия. Личностная и реактивная тревожность.
- Сущность воли как профессионально-значимого качества актёра.
- Психопатология и творчество.
- Особенности психопатологии гениев.
- Механизмы личностной защиты и уровня тревожности, блокирующие оптимальное творческое состояние актёра.
- Принципы и приемы практической психорегуляции.
- Психологические особенности архитектуры реальности роли.
- Понятие «архетип». Архетипы в театральной практике.

3 семестр:

- Креативность: понятие и виды.
- Креативность и генетические задатки.
- Способы развития креативности.
- Творческая продуктивность.
- Приёмы создания новых творческих идей.
- Профессия актёра в мнении общества.
- Психологические особенности функционирования актёра в театральной труппе.
- Позиционирование и психологические особенности формирования профессионального бренда актёра.
- Выбор индивидуального стиля деятельности актёра.
- Принципы и приемы эффективной коммуникации со зрителями и представителями масс-медиа.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Применение современных образовательных технологий, в рамках которых реализуется освоение дисциплины, предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и практических занятий с техническими средствами (компьютер / ноутбук, проектор, экран) при необходимости, а так же оборудованной зоной для проведения практических занятий с элементами (техниками) арт-терапии (юнгианская песочница, фигурки для проработки упражнений, наборы метафорических ассоциативных карт (картинок), Т-игры, прочее.) Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные учебники и учебные пособия, словари, электронные издания, Интернет-ресурсы).

11. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная:

1. Бритаева, Н. Х. Эмоции и чувства в сценическом творчестве / Н. Х. Бритаева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 157 с.

2. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / Г. Вильсон. – М.: «Когито-Центр», 2001. – 384 с.
3. Выготский, Л. С. К вопросу о психологии творчества актера // Выготский Л. С. Собр. соч. в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 6. – С. 319-328.
4. Гиппиус, С. В. Гимнастика чувств. Секреты развития психики / С.В. Гиппиус. – М.: Прайм-Еврознак, 2003. – 352 с.
5. Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала. – СПб.: Издательство «Речь», 2005. – 60 с.
6. Гройсман, А. Л. Личность, творчество, регуляция состояний: Руководство по театральной и паратеатральной психологии / А. Л. Гройсман. – М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 1998. – 436 с.
7. Гройсман, А. Л. Психология успешности профессионального обучения и творческой деятельности актера / А. Л. Гройсман – «Когито-Центр», 2007. – 81 с.
8. Диагностика и развитие актерской одаренности: сб. науч. тр. / В. Н. Галендеев, Ю. А. Смирнов-Несвицкий, Е. Е. Колчин, Н. В. Рождественская. – Л.: ЛГИТМиК, 1986. – 156 с.
9. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2000. – 368 с.
10. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.
11. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.
12. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Климов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с.
13. Мирошниченко, Л. В. Психология актерского искусства. Актерские способности. Самопознание учеб. пособие для студентов специальности 070301 «Актерское искусство» / Л. В. Мирошниченко; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – 286 с.
14. Рождественская, Н. В. Диагностика актерских способностей / Н. В. Рождественская. – СПб.: Речь, 2005. – 192 с.
15. Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология: Учебное пособие для студентов вузов / А. И. Савостьянов – СПб.: КАРО, 2007. – 256 с.
16. Свенцицкая, Ю. А. Психология театра: Учебное пособие / Ю. А. Свенцицкая. – СПб.: ИВЭСЭП, 2010. – 107 с.

11.2. Дополнительная:

1. Берхин, Н.Б. Общие проблемы психологии искусства / Н. Б. Берхин. – М.: Знание, 1981. – 64 с.
2. Большая психологическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – 544 с.
3. Вопросы практической психодиагностики и психологического консультирования в вузе / Под общ. ред. Н. Н. Обозова. – Л.: ЛГУ, 1984. – 153 с.
4. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М.: Искусство, 1968. – 576 с.
5. Грачёва, Л. В. Актёрский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачёва. – СПб.: Речь, 2003. – 168 с.
6. Гребёнкин, А. Психологические аспекты актёрского творчества / А. Гребёнкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://theater111.ru/science18.php>.
7. Гройсман, А. Л. Основы психологии художественного творчества : учеб. пособие / А. Л. Гройсман. – М.: Когито-Центр, 2003. – 187 с.
8. Грузенберг, С. О. Гений и творчество: основы теории и психологии творчества / С. Грузенберг. – М. : ЛЕНАНД, 2016. – 262 с.
9. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие для спец. учеб. заведений культуры и искусства. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1978. – 334 с.
10. Ильин, Е. П. Психология воли / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.

11. Ильин, Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.
12. Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. – Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2009. – 366 с.
13. Клименко, Ю. Г. Театр как практическая психология. Катарсис. Альманах / Ю. Г. Клименко. – М., 1994. – С. 84-116.
14. Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции личности : учебник / Л. М. Крыжановская. – Москва : Владос, 2015. – 239 с.
15. Леонгард, К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 544 с.
16. Мастерство актера в терминах и определениях К. С. Станиславского : учеб. пособие для театральных вузов. – М.: Советская Россия, 1961. – 520 с.
17. Немирович-Данченко, В. И. О творчестве актёра / В. И. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1984. – 623 с.
18. Николаенко, Н. Н. Психология творчества: Учебное пособие / Под ред. Л. М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2005. – 277 с.
19. Основы системы Станиславского: учеб. пособие / авт.-сост.: Н. В. Киселева, В. А. Фролов. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 128 с.
20. Пономарев, Я. А. Психология творения / Я. А. Пономарев. – М.: МССИ; Воронеж: НПО МОДЭК, 1999. – 480 с.
21. Практикум по общей и экспериментальной психологии: учеб. пособие / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. А. Ганзен и др.; под общ. ред. А. А. Крылова. – Л., Изд-во ЛГУ, 1987. – 255 с.
22. Психология: словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Академия, 2001. – 496 с.
23. Райгородский, Д. Я. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и типологии характеров. – Самара : Издательский дом «БАХРАХ-М», 2017. – 640 с.
24. Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества / Н. В. Рождественская – СПб., 1995. – 270 с.
25. Фёдорова, А. А. Профессиональное образование актера музыкального театра: аспект развития личности в рамках спецкурса «Психология актера» // А. Фёдорова // Мастер и мастерство в художественном творчестве: Материалы международной научно-практической конференции (Донецк, 2019). – Донецк, 2019. – С. 61-63.
26. Фёдорова, А. А. Теоретико-методологические основы применения арт-технологий в процессе профессиональной подготовки актеров музыкального театра / А. А. Фёдорова // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. По материалам Международного научного форума. Том VI / Редактор-составитель А. И. Демченко. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. – С. 176-184.
27. Фетискин, Н. П., Козлов, В. В., Мануйлов, Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с.
28. Шнейдер, Л. Б. Основы психодиагностики: учеб.-метод. пособие / Л. Б. Шнейдер. – М.: МОСУ, 1994. – 206 с.
29. Шнейдер, Л. Б. Профессиональная идентичность. Монография / Л. Б. Шнейдер. – М.: МОСУ, 2001. – 272 с.
30. Яголковский, С. Р. Психология креативности и инноваций : учебное пособие / С. Р. Яголковский. – Москва : ГУ ВШЭ, 2007. – 157 с.

11.3. Информационные ресурсы:

1. ЭБС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.biblioclub.ru.

2. Электронная библиотека по научной и популярной психологии, педагогики и др. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.koob.ru.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина:	Б1.О.20 «Психология актёра»
Специальность:	52.05.01 Актёрское искусство
Образовательная программа:	специалитет

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и представлений об основных психологических особенностях и профессионально значимых качествах личности актёра как представителя творческой профессии; диагностика, осмысление и проработка индивидуальных психологических особенностей обучающихся актёров.

Задачи:

- ознакомление студентов с базовыми понятиями и положениями психологии актёра (в том числе смежными понятиями и иными аспектами психологии театра и психологии творчества);
- формирование устойчивых представлений о психологических особенностях личности актёра, его профессионально-значимых качествах;
- диагностика, осмысление и проработка индивидуальных психологических особенностей обучающихся актёров;
- ознакомление с ключевыми техниками психорегуляции, развития профессионально-значимых качеств и способностей личности актёра, повышения творческой продуктивности, эффективной социальной коммуникации с представителями близкого окружения в рамках театральной труппы, а также с представителями масс-медиа и зрителями;
- развитие навыков использования психологических особенностей архитектуры реальности роли;
- формирование у студентов умения применять знания в своей практической актерской работе.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- основные понятия и положения психологии актёра (в том числе смежные понятия и иные аспекты психологии театра и психологии творчества);
- актёрскую типологию и специфику личностных особенностей актёра;
- особенности мотивации профессиональной деятельности актёра;
- принципы, методики и приёмы психодиагностики и развития профессионально-значимых качеств личности актёра как представителя творческой профессии, её психологических состояний, прочее;
- механизмы личностной защиты, принципы и приемы практической психорегуляции актёра;
- принципы, методики и приёмы развития творческих возможностей актёра;
- психологические особенности, принципы, техники эффективной коммуникации и функционирования актёра в театральной труппе, а также принципы и приёмы эффективной коммуникации со зрителями и представителями масс-медиа;
- наиболее значимые психологические особенности формирования профессионального бренда актёра;

уметь:

- критически осмысливать и обобщать информацию, определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования;

- использовать полученные в рамках освоения учебной дисциплины «Психология актёра» знания в своей практической актерской работе (в процессе работы над ролью; с целью соблюдения персональной психогигиены; с целью развития профессионально-значимых качеств и способностей; с целью повышения творческой продуктивности; с целью установления эффективной социальной коммуникации с представителями близкого окружения в рамках театральной труппы, а также с представителями масс-медиа и зрителями; прочее);

владеть:

- базовыми теоретическими знаниями касательно историко-философского и социально-психологического аспектов формирования мнения общества относительно профессии актёра;
- базовыми теоретическими знаниями касательно психологических особенностей личности актёра, его психологического портрета;
- навыками психологической диагностики творческих способностей;
- различными техниками психорегуляции, развития профессионально-значимых качеств и способностей личности актёра, повышения творческой продуктивности, эффективной социальной коммуникации с представителями близкого окружения в рамках театральной труппы, а также с представителями масс-медиа и зрителями, др.

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-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.

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-2: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;

в) профессиональных компетенций:

- ПК-1: готовность к созданию художественных образов актерскими средствами;
- ПК-3: готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении;
- ПК-4: способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- ПК-12: умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.

Содержание дисциплины:

Содержательный модуль 1. Психологические особенности личности актёра. Профессионально-значимые качества, психологические процессы и состояния личности актёра.

Тема 1. Профессиографические особенности творческой личности.

Тема 2. Мотивация профессиональной деятельности актёра.

Тема 3. Принятие себя как залог успешного личностного и профессионального развития актёра.

Тема 4. Индивидуальность личности актёра: темперамент; характер; способности.

Тема 5. Память.

Тема 6. Мышление и воображение творческой личности.

Тема 7. Внимание.

Тема 8. Эмоции, чувства, воля.

Тема 9. Сценическое творчество и психогигиена.

Тема 10. Психологические особенности работы актёра над ролью.

Тема 11. Креативность как способность к творчеству.

Тема 12. Развитие творческих способностей.

Содержательный модуль 2. Социально-психологические особенности личности актёра.

Тема 13. Профессия актёра в мнении общества.

Тема 14. Влияние микросоциального окружения на процесс становления личности актёра.

Тема 15. Публичное позиционирование личности актёра.

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4,5 зачетных единиц, 162 часа.