

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета музыкального
Искусства
Ануфриева Н.И.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА**

Направление подготовки:	53.03.03 Вокальное искусство
Профиль подготовки:	Академическое пение
Квалификация (степень) выпускника:	Концертно-камерный певец. Преподаватель
Форма обучения:	Очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: теоретическое изучение и практическое освоение элементов актерского мастерства для успешной подготовки и реализации анимационных программ.

Задачи: ознакомить студента с историей различных актерских школ; освоить практические основы мастерства актера в рамках системы К.С. Станиславского; освоить некоторые практические актерские приемы в рамках школы представления; раскрыть актерские способности студентов; развить у студентов художественный вкус, наблюдательность; рассмотреть на практике различные виды актерских этюдов; сформировать у студента умение держаться на сценической площадке в различных условиях и предлагаемых обстоятельствах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы актерского мастерства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины» и относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль подготовки «Академическое пение». Дисциплина «Основы актерского мастерства» изучается с 3 по 6 семестры очной формы, с 4 по 7 семестры заочной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы в результате освоения дисциплин «Педагогика», «Психология».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль подготовки «Академическое пение».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и Знать: нормы здорового образа жизни и роль физической культуры в достижении профессиональных успехов профессиональной деятельности, соблюдает нормы	Знать: – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
-------------	--	--	--

		<p>здорового образа жизни</p> <p>УК-7.2</p> <p>Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности</p> <p>УК-7.3</p> <p>Определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической подготовленности</p>	<p>привычек;</p> <ul style="list-style-type: none"> – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
--	--	---	---

<p>Концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, хором;</p>	<p>ПК-1</p> <p>Способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания.</p>	<p>ПК-1.1</p> <p>Выявляет основные компоненты художественно-творческого исполнительства</p> <p>ПК-1.2</p> <p>Использует все психофизические качества, умения и навыки, наработанные в ходе учебных физических тренировок для подготовки себя к исполнительской деятельности</p> <p>ПК-1.3</p> <p>Вырабатывает способность концентрировать внимание слушательской аудитории на процессе музыкального исполнения;</p> <p>ПК-1.4</p> <p>Определяет для себя способы и формы индивидуальной работы по подготовке к исполнительской деятельности</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основы профессионального владения голосом; • основы сценического движения; • классификацию компонентов художественно-творческого исполнительства; • упражнения для расслабления и концентрации внимания перед исполнительской деятельностью. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • использовать основные вокальные приемы; – читать с листа; • демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания. • пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре; • вокальной гигиеной и певческим режимом; • свободой самовыражения; • артистизмом в исполнительской деятельности; • профессиональной терминологией.
---	---	---	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы актерского мастерства» составляет 9324 акад. часа,

Очная форма обучения: контактных 136 ак.ч., СРС 134 ак.ч., контроль – 54 акад.ч.

зачет с оценкой в 3 и 5 семестрах, экзамен в 6 семестре.

Заочная форма обучения: контактных 24 ак.ч. контактных, СРС 274 ак.ч., контроль – 26 акад.ч.

зачет с оценкой в 4 и 6 семестрах, экзамен в 5-м и 7-м семестрах.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Все го	Л	ПР	СР С	К он тр оль	
1	Тема 1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии режиссера	3			14	12		
2	Тема 2. Элементы внутренней техники актера				20	8		Проверка практических заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии
	Итого по семестру		54		34	20		ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
3	Тема 3. Сценическое общение	4			17	15		Проверка практических заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии
4	Тема 4. Сценическое взаимодействие				17	14		Проверка практических заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии
	Итого по семестру		90		34	29	27	
5	Тема 5. Характер и характерность. Темпоритмическая структура сценического произведения	5			34	38		Проверка практических заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии
	Итого по семестру		72		34	38		ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

6	Тема 6. Работа актера над ролью	6			34	47	Проверка практических заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии. Тест.
	Промежуточная аттестация					27	ЭКЗАМЕН
	Итого по семестру		108		34	47	27
	ИТОГО ПО КУРСУ		324		136	134	54

4.2.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Все го	Л	ПР	СР С	К он тр ол ь	
1	Тема 1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии режиссера	4			2	30		
2	Тема 2. Элементы внутренней техники актера				4	32		Проверка практических заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии
	Итого по семестру		72		6	62	4	ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
3	Тема 3. Сценическое общение	5			3	35		Проверка практических заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии
4	Тема 4. Сценическое взаимодействие				3	40		Проверка практических заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии
	Итого по семестру		90		6	75	9	ЭКЗАМЕН
5	Тема 5. Характер и характерность. Темпоритмическая структура сценического произведения	6			6	62		Проверка практических заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии
	Итого по семестру		72		6	62	4	ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
6	Тема 6. Работа актера над ролью	7			6	75		Проверка практических

							заданий, проверка Выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии. Тест.
	Промежуточная аттестация						
	Итого по семестру		90		6	75	9
	ИТОГО ПО КУРСУ		324		24	274	26

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии режиссера.

Структурная характеристика системы. Основные принципы системы. Принцип жизненной правды, идейной активности (учение о сверхзадаче), действенной основы сценического искусства, органичности и творческого перевоплощения актера. Сценическая этика актера и режиссера. К.С. Станиславский об этических основах театрального искусства. Этика по отношению к искусству. Этика к себе. Этика к партнеру. Этика к сотворцам. Ко всему театру. К публике.

Сценическое действие – основа актерского мастерства. Понятие «действия», его свойств и составных частей («событие», «оценка», «задача», «взаимодействие»). Действие – главное средство сценической выразительности. Действие как реализация драматического конфликта. Действие как личностное, психологическое, волевое воздействие на партнера (по К.С.Станиславскому). Соотношение слова и действия. Действие как главный фактор формирования подтекста. Действенный анализ характера и социальной маски в театрализованных формах.

Тема 2. Элементы внутренней техники актера.

Сценическое внимание как важнейший элемент внутренней техники актера. Упражнения, тренировки, этюды, такие как: слушание, разглядывание, осязание, обоняние, вкус, наблюдательность, память. Игры на внимание: «Воробьи – вороны», «Карлики – великаны», «Пишущая машинка» и т.п. Индивидуальные упражнения на «публичное одиночество».

Мышечная свобода как элемент внутренней техники актера. Снятие мышечного напряжения у актера (упражнение, тренинг, этюды). Групповые упражнения на переливание мышечной энергии. Как держаться сидя. Походка (техника ходьбы).

Сценическое отношение и оценка факта как элемент внутренней техники актера. Развитие сценического отношения у актера. Творческое оправдание. Упражнения, тренировки, этюды на оправдание несвязанных между собой слов, поступков, действий. Оправдание поз. Оправдание места действия. Оправдание предлагаемых обстоятельств и т.д.

Фантазия и воображение как элемент внутренней техники актера. Развитие творческой фантазии (упражнение, тренинг). Игры: «Неправда – правда», «Специалисты», «Путешествие» и т.п. Упражнения: уходящая ассоциация, привязанная ассоциация и т.д.

Тема 3. Сценическое общение.

Общение как внутреннее взаимодействие. Непосредственное воздействие человеческой личности. Причины нарушения сценического общения. Схема внутреннего общения. Пристройки при общении. Овладение сценическим общением. Упражнения в условиях органического молчания. Составление этюдов на заданную эмоцию. Создание массовых, групповых и одиночных упражнений и этюдов на основе жизненных наблюдений за цирковыми актерами, дрессировщиками, спортсменами, играми, зверьми и т.п. Сведение упражнений и этюдов в единую композицию.

Актерская наблюдательность. Воспроизведение профессиональных навыков и работа над элементами сценического образа. Воспроизведение характеров. Законы сценичности. Сценическая выразительность. Упражнения на оправдание физического самочувствия. «Я – игрушка». Групповые пластические этюды о животных. Создание композиций из цирковых номеров. «Необыкновенные превращения».

Упражнения и этюды на память физических действий. Эти упражнения являются лучшим способом укрепления и развития способности самоконтроля себя на сцене.

Память простых физических действий: распилить, зажечь спичку, чистить ботинки, мыть обувь, наточить инструмент, вырезать и наклеивать и т.д. Память физических действий с преодолением физических препятствий с оценкой обстоятельств и сменой ритмов.

Тема 4. Сценическое взаимодействие.

Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и техники. Этюд в методике действенного анализа. Событие – главное содержание этюда. Требования, предъявляемые к этюду. Этюд как педагогическое упражнение и этюд как сценическое упражнение. Упражнения и этюды на органическое существование в условиях сценической площадки. Человек всегда действует, даже тогда, когда он внешне кажется спокойным. Сценическое действие отличается от жизненного тем, что в жизни человек может действовать как сознательно, так и бессознательно. На сцене же актер обязан всегда знать: что он делает, для чего, ради какой цели он действует. Другими словами, актер должен знать свою действенную сценическую задачу. Конфликт – основа сценического действия. Жизненные противоречия, проблемы времени, коллизии действительности как предмет художественного отражения зрелищного искусства. Сценический конфликт – основа сценической борьбы героев; определение предмета борьбы, сквозного действия, контрдействия. Упражнения и этюды на сценическое отношение, и оценку факта. Отношение к вещам и предметам. Отношение к месту действия. Отношения к партнеру. Отношение к внутреннему объекту. Оценка обстоятельств. Словесное взаимодействие в творчестве актера. Словесное действие. Логика и образность речи. Слушать-видеть. Говорить рисовать зрительные образы. Текст и подтекст в искусстве актера. Парные и групповые этюды на словесное взаимодействие. Упражнения, в которых допускается импровизационная речь. Создание парных и групповых этюдов на основе потешек, загадок, частушек, анекдотов, реклам или жизненных наблюдений за людьми на вокзале, базаре, улице, в транспорте, парке, ресторане и т.д. Сведение этюдов в единую композицию.

Тема 5. Характер и характерность. Темпоритмическая структура сценического произведения.

Внутренняя характерность образа. Что значит «стать другим оставаясь самим собой?». Упражнения этюды на основе жизненных наблюдений. Специфика актерской наблюдательности заключается в том, что актер наблюдает «через себя». Все результаты наблюдений над людьми он старается применить к себе, так сказать «примерить на себя», создавая характерность из различных увиденных, «подсмотренных» черт. Воспроизвести подмеченный взгляд, походку, жест, интонацию, речь, смех, плач, манеру держать себя, носить костюм. Воспроизвести жизненные ситуации, увиденные в транспорте, по пути домой, в магазине, на рынке, на вокзале и т. п.

«Зерно» роли. Внешняя характерность образа. Характерность и приспособление. Группы внешней характерности. Влияние внешних характерных черт на внутреннюю жизнь образа. Воспроизведение характеров. Упражнения на характерность. Действие в осложненных предлагаемых обстоятельствах. Оправдание необычного физического самочувствия. Оправдание возраста: старость и «детские игры». Упражнения в ситуации «я есть...».

Темпоритмическая структура сценического произведения. Понятие темпа и ритма, их взаимосвязь и взаимозависимость. Темп и ритм в эмоциональном воздействии на зрителя.

Реализация темпа и ритма в мизансценах и словесном действии. Роль музыки в организации темпоритмической структуры произведения.

Тема 6. Работа актера над ролью.

Создание сценического образа. Определение актерской сверхзадачи роли. Изучение жизни образа. Фантазирование о роли. Вскрытие текста. Работа над внешней характерностью. Домашние этюды. Тренинг на создание «ленты видения» и подтекст. Соединение трех разновидностей мысленного действия: мысленная речь, лента видения и микроречь (конспект видений). Упражнения на передачу видений партнерам и зрителям. Упражнения на сценические действия с использованием «внутреннего монолога». Упражнения «с подтекстом». Работа режиссера с исполнителем. Этюдный метод. Поиск верного психофизического самочувствия на площадке. «Пунктир» сквозного действия в сцене, в пьесе. Поиск «от себя». Сверхзадача действующих лиц. Метод физических действий. «Поэтическая линия физических действий». Физические действия – путь к подсознанию и эмоциям актера. Метод физических действий – метод поиска выразительных средств и инструмент практического воплощения замысла. Творческое наследие театрального искусства. Поиски новых выразительных средств в постановках Е.Б. Вахтангова «Принцесса Турандот» Остро зрелищный театр В.Э. Мейерхольда и его эксперименты. Эталоны актерского мастерства – М. Чехов, А. Миронов, И. Смоктуновский, О. Даль и мн. др.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Основы актерского мастерства» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практико- ориентированный характер дисциплины:

- практические занятия;
- тренинги;
- выступления с докладами и сообщениями;
- аудиторные контрольные работы;
- внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования научных знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

Входной контроль (проверка самостоятельной работы студента заочного отделения) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов заочного отделения на

первом занятии каждого семестра в виде отчета о выполнении задания, полученного на межсессионный период.

Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.

Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета экзамена, предполагает выполнение контрольных заданий.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенции	Оценка
Входной и текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК7; ПК1	зачтено /не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	УК7; ПК1	отлично/хорошо/ удовлетворительно/ неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
<p>«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
<p>«неудовлетворительно»/ не зачтено</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.3.1. Задания для практических занятий

Практическая работа No 1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии режиссера.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ системы К. С. Станиславского.

Задание и методика выполнения:

1. Основные принципы системы.
2. Принцип жизненной правды, идейной активности (учение о сверхзадаче), действенной основы сценического искусства, органичности и творческого перевоплощения актера.
3. Сценическая этика актера и режиссера. К.С. Станиславский об этических основах театрального искусства.
4. Этика по отношению к искусству. Этика к себе. Этика к партнеру. Этика к сотворцам. Ко всему театру. К публике.
5. Понятие «действия», его свойств и составных частей («событие», «оценка», «задача»,

«взаимодействие»).

6. Действие как реализация драматического конфликта. Действие как личностное, психологическое, волевое воздействие на партнера (по К.С.Станиславскому).

7. Соотношение слова и действия.

8. Действие как главный фактор формирования подтекста.

9. Действенный анализ характера и социальной маски в театрализованных формах.

Практическая работа No 2. Элементы внутренней техники актера.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ внутренней техники актера.

Задание и методика выполнения:

1. Сценическое внимание как важнейший элемент внутренней техники актера.

2. Упражнения, тренинги, этюды, такие как: слушание, разглядывание, осязание, обоняние, вкус, наблюдательность, память.

3. Мускульная свобода как элемент внутренней техники актера.

4. Сценическое отношение и оценка факта как элемент внутренней техники актера.

5. Развитие сценического отношения у актера.

6. Творческое оправдание. Оправдание поз. Оправдание места действия. Оправдание предлагаемых обстоятельств и т.д.

7. Фантазия и воображение как элемент внутренней техники актера.

Практическая работа No 3. Сценическое общение.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ сценического общения актера.

Задание и методика выполнения:

1. Схема внутреннего общения. Пристройки при общении.

2. Овладение сценическим общением.

3. Сведение упражнений и этюдов в единую композицию.

4. Воспроизведение профессиональных навыков и работа над элементами сценического образа.

5. Воспроизведение характеров.

6. Законы сценичности. Сценическая выразительность.

7. Упражнения и этюды на память физических действий.

Практическая работа No 4. Сценическое взаимодействие.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ сценического взаимодействия актера.

Задание и методика выполнения:

1. Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и техники.

2. Этюд в методике действенного анализа.

3. Событие – главное содержание этюда. Требования, предъявляемые к этюду.

4. Этюд как педагогическое упражнение и этюд как сценическое упражнение.

5. Конфликт – основа сценического действия. Жизненные противоречия, проблемы времени, коллизии действительности как предмет художественного отражения зрелищного искусства.

6. Сценический конфликт – основа сценической борьбы героев; определение предмета борьбы, сквозного действия, контрдействия.

7. Упражнения и этюды на сценическое отношение, и оценку факта. Отношение к вещам и предметам. Отношение к месту действия. Отношения к партнеру. Отношение к внутреннему объекту. Оценка обстоятельств.

8. Словесное взаимодействие в творчестве актера.

9. Текст и подтекст в искусстве актера. Сведение этюдов в единую композицию.

Практическая работа No 5. Характер и характерность. Темпоритмическая структура

сценического произведения.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ характера и характерности роли.

Задание и методика выполнения:

1. Внутренняя характерность образа.
2. «Зерно» роли.
3. Внешняя характерность образа. Характерность и приспособление.
4. Группы внешней характерности.
5. Влияние внешних характерных черт на внутреннюю жизнь образа.
6. Оправдание необычного физического самочувствия.
7. Оправдание возраста: старость и «детские игры».
8. Темпоритмическая структура сценического произведения.
9. Понятие темпа и ритма, их взаимосвязь и взаимозависимость.
10. Темп и ритм в эмоциональном воздействии на зрителя.
11. Реализация темпа и ритма в мизансценах и словесном действии.
12. Роль музыки в организации темпоритмической структуры произведения.

Практическая работа No 6. Работа актера над ролью.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ работы актера над ролью.

Задание и методика выполнения:

1. Создание сценического образа.
2. Определение актерской сверхзадачи роли.
3. Изучение жизни образа. Фантазирование о роли.
4. Вскрытие текста.
5. Работа над внешней характерностью.
6. Соединение трех разновидностей мысленного действия: мысленная речь, лента видения и микроречь (конспект видений).
7. Работа режиссера с исполнителем. Этюдный метод.
8. «Пунктир» сквозного действия в сцене, в пьесе. Поиск «от себя». Сверхзадача действующих лиц.
9. Метод физических действий.
10. «Поэтическая линия физических действий».
11. Физические действия – путь к подсознанию и эмоциям актера.
12. Метод физических действий – метод поиска выразительных средств и инструмент практического воплощения замысла.

6.3.1. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии режиссера. Структурная характеристика системы. Основные принципы системы
2. Принцип жизненной правды, идейной активности (учение о сверхзадаче), действенной основы сценического искусства, органичности и творческого перевоплощения актера
3. Сценическая этика актера и режиссера. К.С. Станиславский об этических основах театрального искусства.
4. Этика по отношению к искусству. Этика к себе. Этика к партнеру. Этика к сотворцам. Ко всему театру. К публике
5. Понятие «действия», его свойств и составных частей («событие», «оценка», «задача», «взаимодействие»)
6. Действие как реализация драматического конфликта. Действие как личностное, психологическое, волевое воздействие на партнера (по К.С.Станиславскому)
7. Соотношение слова и действия
8. Действие как главный фактор формирования подтекста
9. Действенный анализ характера и социальной маски в театрализованных формах
10. Элементы внутренней техники актера

11. Сценическое внимание как важнейший элемент внутренней техники актера
12. Упражнения, тренировки, этюды, такие как: слушание, разглядывание, осязание, обоняние, вкус, наблюдательность, память
13. Мускульная свобода как элемент внутренней техники актера
14. Сценическое отношение и оценка факта как элемент внутренней техники актера
15. Развитие сценического отношения у актера
16. Творческое оправдание. Оправдание поз. Оправдание места действия. Оправдание предлагаемых обстоятельств и т.д.
17. Фантазия и воображение как элемент внутренней техники актера
18. Сценическое общение. Общение как внутреннее взаимодействие. Причины нарушения сценического общения
19. Схема внутреннего общения. Пристройки при общении
20. Овладение сценическим общением
21. Сведение упражнений и этюдов в единую композицию
22. Воспроизведение профессиональных навыков и работа над элементами сценического образа
23. Воспроизведение характеров
24. Законы сценичности. Сценическая выразительность
25. Упражнения и этюды на память физических действий
26. Сценическое взаимодействие
27. Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и техники
28. Этюд в методике действенного анализа
29. Событие – главное содержание этюда. Требования, предъявляемые к этюду
30. Этюд как педагогическое упражнение и этюд как сценическое упражнение
31. Конфликт – основа сценического действия. Жизненные противоречия, проблемы времени, коллизии действительности как предмет художественного отражения зрелищного искусства
32. Сценический конфликт – основа сценической борьбы героев; определение предмета борьбы, сквозного действия, контрдействия
33. Упражнения и этюды на сценическое отношение, и оценку факта. Отношение к вещам и предметам. Отношение к месту действия. Отношения к партнеру. Отношение к внутреннему объекту. Оценка обстоятельств
34. Словесное взаимодействие в творчестве актера
35. Текст и подтекст в искусстве актера. Сведение этюдов в единую композицию
36. Внутренняя характерность образа
37. «Зерно» роли
38. Внешняя характерность образа. Характерность и приспособление
39. Группы внешней характерности
40. Влияние внешних характерных черт на внутреннюю жизнь образа
41. Оправдание необычного физического самочувствия
42. Оправдание возраста: старость и «детские игры»
43. Темпоритмическая структура сценического произведения 44 Понятие темпа и ритма, их взаимосвязь и взаимозависимость
45. Темп и ритм в эмоциональном воздействии на зрителя
46. Реализация темпа и ритма в мизансценах и словесном действии
47. Роль музыки в организации темпоритмической структуры произведения
48. Создание сценического образа
49. Определение актерской сверхзадачи роли
50. Изучение жизни образа. Фантазирование о роли
51. Вскрытие текста
52. Работа над внешней характерностью

53. Соединение трех разновидностей мысленного действия: мысленная речь, лента видения и микроречь (конспект видений)
54. Работа режиссера с исполнителем. Этюдный метод
55. «Пунктир» сквозного действия в сцене, в пьесе. Поиск «от себя». Сверхзадача действующих лиц
56. Метод физических действий
57. «Поэтическая линия физических действий»
58. Физические действия – путь к подсознанию и эмоциям актера
59. Метод физических действий – метод поиска выразительных средств и инструмент практического воплощения замысла
60. Поиски новых выразительных средств в постановках Е.Б. Вахтангова «Принцесса Турандот»
61. Остро зрелищный театр В.Э. Мейерхольда и его эксперименты
62. Эталоны актерского мастерства – М. Чехов, А. Миронов, И. Смоктуновский, О. Даль и др.

ТЕСТ

1. Актерский тренинг – это:
 - а) способ тренировки психофизического аппарата актера
 - б) способ заучивания текста роли
 - в) физические упражнения
2. Актерский тренинг разрабатывает:
 - а) тело актера
 - б) психику актера
 - в) психофизический аппарат актера
3. «Туалет актера» является:
 - а) индивидуальной разминкой актера
 - б) групповой разминкой
 - в) парной импровизацией
4. Термин «Туалет актера» введен:
 - а) М.Чеховым
 - б) В.Э. Мейерхольдом
 - в) К.С.Станиславским
5. Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:
 - а) наблюдения
 - б) интенсивные физические упражнения
 - в) коммуникативные упражнения
6. Что тренируют упражнения на координацию?
 - а) воображение и фантазию
 - б) мышечный контролер
 - в) эмоциональную память
7. Роль «Внутреннего мускульного контролера» состоит в том, чтобы:
 - а) снимать излишнее мышечное напряжение
 - б) следить за тем, чтобы мышцы были совершенно свободны
 - в) держать мышцы в максимальном напряжении
8. Центр тяжести тела – это:
 - а) часть тела, удерживающая его в равновесии
 - б) наиболее зажата часть тела
 - в) центральная часть тела

9. Одним из путей к овладению импровизационным самочувствием является:

- а) практическое освоение элементов системы К.С.Станиславского
- б) релаксация
- в) медитация

10. Что является сценическим вниманием?

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

- а) рассматривание объектов сцены
- б) слежение за игрой партнера
- в) сосредоточение на каком-либо объекте сцены или вне сцены

11. Устойчивое внимание тренируется при помощи:

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

- а) воображения и магического «если бы»
- б) физического напряжения и усилия
- в) дискуссий и рассуждений

12. Сценическое внимание связано с:

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

- а) Личными переживаниями
- б) Техническими задачами
- в) Сосредоточенностью на действии самой пьесы

13. Сценическая атмосфера - это:

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

- а) газообразная оболочка, окружающая актера и связанная с химическим составом воздуха и влажностью.
- б) окружающая условия обстановка, связанная с отношениями между людьми
- в) характер эмоциональной жизни актера, связанный с эмоциональным зерном пьесы.

14. Что такое ПЖ в системе тренинга М.Чехова?

- а) первичный жест
- б) повторный жест
- в) психологический жест

15. В системе тренинга М.Чехова атмосфера – это:

- а) состояние
- б) действие, процесс
- в) субъективное чувство

16. Основной принцип биомеханики Мейерхольда:

- а) в работе участвует все тело
- б) в работе участвует часть тела
- в) в работе участвует несколько частей тела

17. Основным принципом тренинга Е. Грозовского является:

- а) развитие целостности актера (спонтанный поток тела, воплощенный в точных и конкретных деталях)
- б) развитие различных самостоятельных частей: уроки гимнастики, вокала и т.д.

18. Кто из нижеперечисленных деятелей в результате своих исканий «открыл», что помимо известных резонаторов (таких как «маска», грудной, головной) существует множество резонаторов, обычно не используемых актерами, таких как затылочный, брюшной, челюстной, позвоночный, тотальный?

- а) М.Чехов

б) Е.Гротовский

в) Дель-Сарт

19. Упражнения, основанные на принципах Контактной импровизации, направлены на:

а) развитие индивидуальных качеств актера

б) развитие навыков взаимодействия и партнерства

в) обучение сольной импровизации

20. Одним из основных элементов Контактной импровизации является:

а) работа с предметом

б) акробатика

в) работа с весом партнера

21. Цветовой игро-тренинг (работа с икебаной) предполагает выражение ощущений в:

а) звуке

б) движении

в) звуке и движении

Темы примерных практикоориентированных заданий для зачетов

1 Этюд на тему «Пантамима»

2 Этюд на тему «Память физических действий»

3 Этюд на тему «Рождение слова»

4 Этюд на тему «Событие»

5 Этюд на тему «Характерность»

6 Этюд на тему «Бессловесное общение»

7 Этюд на тему «Говорят руки»

8 Этюд на тему «Говорят ноги»

9 Этюд на тему «Говорят вещи»

10 Этюд на тему «Механизмы»

11 Этюд на тему «Синхробуфонада»

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы:

1.Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>. — Загл. с экрана.

2. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113159>. — Загл. с экрана.

3. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Савина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 352 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/112747>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Кипнис. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111454>. — Загл. с экрана.

2. Мирошниченко, Л.В. Психология актерского искусства. Актерские способности. Самопознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / Мирошниченко Л.В., Л.В.

Мирошниченко .— 2-е изд., перераб. и доп. — Кемерово : КемГУКИ, 2012. — 286 с. — ISBN 978-5-8154-0217-1. — Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/237207>

3. Стромов, Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Стромов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/>

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

<http://www.russianculture.ru/sfere.asp?sfere=2>- портал «Культура.РФ»//Русское и советское кино.

<https://www.culture.ru/theaters/performances>Театры; Каталог спектаклей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы актерского мастерства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. При обсуждении на практических занятиях сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений. Основной целью практических занятий является отработка профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Чем развлечь гостей», «Я вхожу в мир искусств», (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История кинематографа» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия практического типа	Аудитория для практических занятий с выгороженной сценой, оснащенная видеокамерой, DVD плеером, видеопроектором и экраном.
Самостоятельная работа обучающихся	Читальный зал библиотеки МГИК, аудитория для практических занятий с выгороженной сценой, оснащенная видеокамерой, DVD плеером, видеопроектором и экраном.
Промежуточная аттестация	Аудитория для практических занятий с выгороженной сценой, оснащенная видеокамерой, DVD плеером, видеопроектором и экраном.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.