

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.19 «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

специализация: «Артист драматического театра и кино»

Уровень образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника: Артист драматического театра и кино

Форма обучения - очная

Факультет театральный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра мастерства актера

Рабочая программа учебной дисциплины «Актерское мастерство» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128.

52.05.01 Актерское искусство 2020 года приема

Рабочая программа учебной дисциплины «Актерское мастерство» обсуждена на заседании кафедры мастерства актера «28» июня 2023 года Протокол № 6

Заведующий кафедрой _____ Сисикина И.Б.

Разработчик:

Сисикина И.Б., заведующий кафедрой мастерства актера, профессор

Рецензент

Куценко С.Ф., заслуженный артист России, ректор Ярославского государственного театрального института, профессор

1. Цель освоения дисциплины специалитета «Актерское мастерство»: подготовка высококвалифицированных специалистов, в совершенстве владеющих профессиональным мастерством. Профессиональная подготовка студентов актерского факультета тесно переплетается с эстетическим, этическим нравственным воспитанием. Во главу угла положены проблемы комплексного воспитания современного актера.

2. Основной задачей дисциплины специалитета «Актерское мастерство» является овладение на практике и теоретическое осмысление системы К.С. Станиславского, а также в том, чтобы привить студентам стремление созидать «жизнь человеческого духа» в художественной форме. Подготовить будущего специалиста под руководством режиссера к исполнению роли в драматических спектаклях разных жанров, а также в кино и телевизионных фильмах, самостоятельно занимаясь актерским тренингом, поддерживать свою внешнюю форму и психофизическое состояние.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина «Актерское мастерство» адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности **52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино»** и входит в состав обязательной части Блока 1 и связано с такими дисциплинами как: «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Грим», «Ритмика и основы музыкальной грамоты», «Танец».

В примерной программе «Актерское мастерство» последовательно изложены этапы овладения актерским мастерством от элементов внутренней техники актера до перевоплощения и создания художественного образа.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Процесс освоения учебной дисциплины «Мастерство актера» направлен на формирование индикаторов достижения профессиональных компетенций и в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино»

Задача ПД	Код и наименование профессиональный компетенции выпускника	индикаторы достижения профессиональных компетенции (знает, умеет)
-----------	--	---

<p>Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)</p>	<p>УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>УК-6.1. знает основы психологии мотивации УК-6.2. знает способы совершенствования собственной профессиональной деятельности УК-6.3. умеет планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей УК-6.4. умеет выявлять мотивы и стимулы для саморазвития УК-6.5. умеет определять цели профессионального роста УК-6.6. владеет навыками саморазвития УК-6.7. владеет навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда</p>
<p>Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения</p>		
<p>Творческая деятельность</p>	<p>ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</p>	<p>ОПК-2.1. знает теоретические основы и методические принципы актерского искусства ОПК-2.2. знает основы психологии художественного творчества ОПК-2.3. умеет использовать теоретические знания в практической деятельности ОПК-2.4. умеет осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.5. умеет руководить творческой деятельностью в сфере искусства ОПК-2.6. владеет различными актерскими техниками ОПК-2.7. владеет методами организации творческого процесса</p>
<p>Педагогическая деятельность</p>	<p>ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы,</p>	<p>ОПК-4.1. знает основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства ОПК-4.2. знает основы педагогики и</p>

	<p>анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения</p>	<p>психологии</p> <p>ОПК-4.3. знает особенности образовательного процесса в области культуры и искусства</p> <p>ОПК-4.4. умеет планировать педагогическую работу</p> <p>ОПК-4.5. умеет анализировать и применять различные методы обучения</p> <p>ОПК-4.6. умеет разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин</p> <p>ОПК-4.7. умеет осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования</p> <p>ОПК-4.8. владеет навыками педагогической работы и оценки ее эффективности</p>
--	---	--

Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский

<p>Подготовка под руководством режиссера и исполнение роли в спектаклях разных жанров, концертных программах, а также в кино- и телевизионных фильмах; владение навыками самостоятельных занятий актерским тренингом</p>	<p>ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)</p>	<p>ПКО-1.1. знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией</p> <p>ПКО-1.2. знает способы взаимодействия со зрителем</p> <p>ПКО-1.3. знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы</p> <p>ПКО-1.4. знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией)</p> <p>ПКО-1.5. умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков Анализ отечественного и зарубежного опыта</p> <p>ПКО-1.6. умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла</p> <p>ПКО-1.7. умеет общаться со зрительской</p>
--	---	--

		<p>аудиторией</p> <p>ПКО-1.8. умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью</p> <p>ПКО-1.9. умеет самостоятельно проводить работу над ролью</p> <p>ПКО-1.10. владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли</p> <p>ПКО-1.11. владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью</p>
	<p>ПКО-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла</p>	<p>ПКО-2.1. знать этические нормы коллективной творческой работы</p> <p>ПКО-2.2. знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля</p> <p>ПКО-2.3. знать основы психологии художественного творчества</p> <p>ПКО-2.4. уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей</p> <p>ПКО-2.5. уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии</p> <p>ПКО-2.6. уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке</p> <p>ПКО-2.7. уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы</p> <p>ПКО-2.8. владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса</p> <p>ПКО-2.9. владеть теорией и практикой сценического и делового общения</p>

Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский

<p>подготовка под руководством режиссера и исполнение роли в спектаклях разных жанров, концертных программах, а также в кино- и телевизионных фильмах; владение навыками самостоятельных занятий актерским тренингом.</p>	<p>ПК-1. Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние</p>	<p>ПК-1.1. знает возможности и проблемы своего телесного аппарата</p> <p>ПК-1.2. знает основы психологии творчества</p> <p>ПК-1.3. знает основы пластического и психофизического тренинга</p> <p>ПК-1.4. умеет управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга</p> <p>ПК-1.5. умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга</p> <p>ПК-1.6. владеет навыками пластического и психофизического тренинга</p>
---	--	---

5. Структура дисциплины.

Дисциплина «Мастерство актера» распределяется по трудоёмкости следующим образом:

Вид учебной работы	Трудоёмкость в часах	1 сем.	2 сем.
		Трудоёмкость в час.	Трудоёмкость в час.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:			
Лекции (Л)	40	22	18
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ) в том числе:	216	106	110
групповые			
мелкогрупповые			
индивидуальные	32	16	16
Консультации			
Курсовая работа			
Самостоятельная работа студента (СРС)	153	117	36
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		Э	Э

Контроль		171	117	54
ИТОГО: Общая трудо- емкость	часов	612	378	234
	зач. ед.	17	10,5	6,5

6. Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емкости	Аудиторные занятия					СРС	Экзамены
			Лек- ции	Семи- нары	Практические				
					Групп- повые	Мелко- группо- вые	Инди- виду- альные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. (Первый курс обучения)									
1.	Театральное искусство и его назначение. Специфика театрального искусства.	33	3					30	
2.	Сценическое внимание.	33	3			13	2	15	
3.	Мускульная свобода актера	34	3			13	3	15	
4.	Творческое оправдание и фантазия.	32	3			11	3	15	
5.	Сценическое отношение и оценка факта.	41	3			20	3	15	
6.	Предлагаемые обстоятельства и их оценка. Ритм и темп.	46	5			23	3	15	
7.	Чувство правды. Память физических действий.	40	5			23	3	9	
8.	Сценическая задача.	36	3			21	3	9	
9.	Сценическое действие и сценическое чувство.	39	4			23	3	9	
10.	Природа сценического чувства.	37	2			23	3	9	
11.	Сценическое общение.	35	2			23	3	7	
12.	Текст и подтекст на сцене.	35	4			23	3	5	
	Контроль								Э
	Итого по 1 курсу:	612	40			216	32	153	171

7. Тематическое планирование дисциплины

Программа дисциплины «Актерское мастерство» распределена на большой раздел в соответствии с первым годом обучения:

Первый раздел

1 курс – «Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Раздел I. Первый курс обучения.

Тема № 1. Театральное искусство и его назначение. Специфика театрального искусства.

Тема № 2. Сценическое внимание.

Тема № 3. Мускульная свобода актёра.

Тема № 4. Творческое оправдание и фантазия.

Тема № 5. Сценическое отношение и оценка факта.

Тема № 6. Предлагаемые обстоятельства и их оценка. Ритм и темп.

Тема № 7. Чувство правды. Память физических действий.

Тема № 8. Сценическая задача.

Тема № 9. Сценическое действие и сценическое чувство. Глаголы действия и глаголы чувства.

Тема № 10. Природа сценического чувства.

Тема № 11. Сценическое общение.

Тема № 12. Текст и подтекст на сцене.

Контрольные уроки и экзамены по первому курсу.

1. Первый контрольный урок проводится по прохождению разделов: внимание, свобода мышц, воображение и фантазия. Эти разделы заканчиваются индивидуальным упражнением «Память физических действий».

2. Второй контрольный урок назначается после освоения раздела «Отношение». Тема урока «Перемена отношения к месту действия». Упражнение выполняется одним человеком.

3. Третий контрольный урок – «Перемена отношения к факту» или «Оценка факта». Предлагается один несложный этюд без слов, выполненный одним человеком. В этюде практически осуществляется синтез всего пройденного (внимание, мускульная свобода, оправдание, отношение, выполнение действия и задачи).

4. Экзамен по специальности «Мастерство актёра» на 1 курсе проводится в конце семестра и включает в себя всё перечисленное плюс раздел «Общение». Студенты в партнерстве должны показать этюд без слов, т.е. в условиях органического молчания.

5. Контрольный урок 2-го семестра – несложный этюд для двух-трех партнеров с небольшим количеством текста.

б. Экзамен по всему первому курсу состоит:

а) в выполнении учащимися сложных этюдов с фиксированным рисунком на основе импровизированного текста, причем каждый исполнитель играет свою роль «от себя» в «предлагаемых обстоятельствах»;

б) музыкальные этюды-импровизации на основе музыкального произведения разных жанров.

Степень оценки определяет та или иная степень овладения учащимися правильным «творческим состоянием», основными элементами внутренней актерской техники, т.е. «школой».

8. Содержание учебной дисциплины в дидактических единицах

№	Наименование разделов и тем	Содержание разделов дидактических единицах
1	2	3
		<i>Первый год обучения</i>
1.	Театральное искусство и его назначение. Специфика театрального искусства	Театр – искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Актер – главное в театре. Специфика актерского творчества. «Материал» и «мастер» в одном лице. Творческий процесс актера протекает на глазах у зрителя. Мимолетность и неповторимость искусства актера. Об актерских данных. Убедительность, искренность, заразительность. Внешние выразительные средства актера. Идеальный актер. Задача театрального воспитания актера – раскрытие творческой индивидуальности. Понятие «внутренней» и «внешней» техники актера. Задачи первого курса обучения. Что такое творчество? Создание творческой атмосферы на занятиях.
2.	Сценическое внимание	Объекты внимания. Внимание в жизни. Непроизвольное внимание. Произвольное внимание. Заинтересованность и внимание. Круги внимания. Объект – точка. Особенности сценического внимания. Первый закон внутренней техники актерского искусства.
3.	Мускульная свобода актера	Причины смущения. Явления, называемые «зажим». Виды «зажимов». Связь внимания и мускульной свободы. Что значит быть мускульно-свободным? Закон естественной пластики. Целесообразное расходование энергии. Второй закон внутренней техники актера.
4.	Творческое оправдание и фантазия	Об изучении жизненного поведения человека. Мотивированность поведения. Убедительность поведения. Что такое сценическое оправдание. Почему оно является творческим. Воображение, фантазия, память. Разница между убедительным и формальным воспроизведением человеческого поведения. Абстрактное и конкретное на сцене. Предлагаемые обстоятельства, фантазия, как путь к оправданию. Что такое фантазия? Виды фантазии. Конкретное фантазирование. Наблюдательность и знание жизни. Третий закон внутренней техники актерского искусства. «Вижу то, что есть – отношусь, как задано».

		Сценическое оправдание как технический приём.
5.	Сценическое отношение и оценка факта	Сущность игры – серьёзное отношение к неправде как к правде. Игра детей. Отношение к вещам. Отношение к месту действия. Отношение к внутреннему объекту. Сценическое отношение – путь к образу. Оценка факта – это умение принять неожиданность.
6.	Предлагаемые обстоятельства и их оценка. Ритм и темп	Особенности сценического ритма. Примеры десяти ритмов состояния энергии. Отличие между понятиями ритма и темпа.
7.	Чувство правды. Память физических действий	Развитие чувства правды. Порядок выполнения упражнений на память физических действий. Соединение свободы мышц, внимания и фантазии в упражнении.
8.	Сценическая задача	Разность понятий действия и движения. Внутреннее действие. Внешнее действие. Действие хотение. Приспособление. Волевой акт – основа сценической задачи.
9.	Сценическое действие и сценическое чувство	Глаголы действия и глаголы чувства. Игание чувств «вообще». Перевод чувств на язык сценических задач.
10.	Природа сценического чувства	Особая форма сценического переживания. Отсутствие реального раздражителя на сцене. Опасность штампа.
11.	Сценическое общение	Общение как внутреннее взаимодействие. Непосредственное воздействие человеческой личности. Причины нарушения сценического общения. Схема внутреннего общения. Требования, предъявляемые к упражнениям на общение. Общение в условиях органического молчания. Общение с импровизированным текстом. Составление этюда на заданную тему.
12.	Текст и подтекст на сцене	Вскрытие смысла текста. Интонация и жесты – как средство выражения отношения к тексту. Что такое подтекст. Несоответствие текста подтексту. Что значит сделать слова роли своими словами. Способ подмены текста подтекстом. Музыкальные этюды. Работа над этюдами со словами. Практические упражнения: упражнения для одного исполнителя; упражнения для нескольких партнеров; повторительные упражнения по всему курсу. Игра «Шесть реплик»; музыкальные этюды; работа над этюдами со словами.

9. Самостоятельная работа студентов

№ №	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и дополнит. литература с указанием №№ глав и параграфов (музык. произведения)	Форма контроля СРС
1	2	3	4	5
Раздел I (первый курс обучения).				

1.	Сценическое внимание.	Изучить вопросы: 1. Отличие жизненного внимания от сценического. 2. Виды внимания. 3. Круги внимания.	Список литературы. 1. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве», собр. соч., т.1., М., 1954-1955. 2. Станиславский К.С. «Работа актера над собой». Соб. соч., т.2., М., 1954-1955, гл. «Сценич. внимание».	Собеседование на учебном занятии.
2.	Мускульная свобода актера.	Индивидуальные занятия (домашние занятия) по книге С.В. Гиппиуса «Актерский тренинг», СПб: Прайм-Еврознак. 2008.	Глава «Свобода мышц» в книге С.В. Гиппиуса «Актерский тренинг, гимнастика чувств, СПб: Прайм-Еврознак. 2008.	Показ наработано на уроке по мастерству актера.
3.	Творческое оправдание.	Индивидуальные занятия (домашние занятия) по книге С.В. Гиппиуса «Актерский тренинг», СПб: Прайм-Еврознак. 2008	Глава «Воображение и фантазия» в книге С.В. Гиппиуса «Актерский тренинг: гимнастика чувств», СПб: Прайм-Еврознак. 2008.	Опрос на уроке по мастерству актера.
4.	Сценическое отношение и оценка факта.	Подготовить дома ряд упражнений на перемену отношения: 1) к предмету а) предмет для себя; б) предмет, удаленный во времени и пространстве (раритет, артефакт и т.д.); в) на что похож предмет; г) предмет – живое существо.	Э.Сарабьян «Актерский тренинг по системе Станиславского», М., АСТ., 2011.	Просмотр на занятии по мастерству актера.
5.	Предлагаемые обстоятельства и их оценка. Ритм и темп.	Изучение рекомендуемых литературных источников.	С.Лосев «Г.Товстоногов репетирует и учит», СПб: Балтийский сезон 2007. Б.Захава «Мастерство актера и режиссера», изд-во «Искусство», М., 1969, глава 8.	Собеседование на уроке по мастерству актера.
6.	Чувство правды. Память физических действий.	Индивидуальные занятия (домашние занятия). Работа над утвержденным упражнением на память физических действий.	Работа с конспектом лекций «Последовательность работы над упражнением на ПФД».	Просмотр на контрольном уроке по мастерству актера.
7.	Сценическая задача.	Индивидуальные занятия (домашние занятия)	Работа с конспектом лекций	Опрос на учебном занятии.

8.	Сценическое действие и сценическое чувство.	Ответить на следующие вопросы: 1. Особенности сценического чувства. 2. Источники сценических чувств.	III и IV семестры обучения. План работы над ролью в данной программе.	Репетиции с педагогом в рамках учебного процесса. Проверка ученической ролевой тетради.
9.	Самостоятельные работы.	1. Выбор материала. 2. Процесс самостоятельных репетиций.	Ю. Кренне «Практический курс воспитания актера», М., 1933, стр.89-106. Б.Е. Захава «Мастерство актера» М., 1969, стр.162-198	Опрос на учебном занятии.
10.	Природа сценического чувства.	Подготовка домашних заготовок по теме.	Б.Е. Захава «Мастерство актера и режиссера». М., 69. Приложения.	Просмотр на уроке.
11.	Сценическое общение.	Подготовка этюдов на органическое молчание. Групповая самостоятельная работа.	К.С. Станиславский. Собр.сочинений «Работа актера над собой», т.2. Глава «Сценическое общение».	Просмотр на контрольном уроке.
12.	Текст и подтекст на сцене.	Подготовка этюдов со словами. Групповая самостоятельная работа.	К.С. Станиславский. Собр.сочинений «Работа актера над собой», т.2. Глава «Сценическое общение».	Просмотр на контрольном уроке.

В качестве промежуточного контроля проводятся:

контрольные уроки (программа контрольных уроков по мастерству актера на 1 курсе прилагается),

экзамены – I, II семестры.

10. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации, либо на территории Воронежа (Воронежской области) занятие по дисциплине проводится дистанционно в режиме онлайн или в режиме видеоконференций.

Основанием для проведения занятий в дистанционном формате являются приказ ректора о дистанционном обучении и (или) мерах самоизоляции работников института, изданный в соответствии с приказом учредителя и локальными актами губернатора Воронежской области. (заседание ученого совета от 30 июня 2020 года, протокол № 10).

11. Учебно-методическое обеспечение курса (дисциплины)

Основная литература:

1. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие, М., 1964, 2008.
2. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9 тт., М., 1988,1969, 1973, 1978, 2008.
3. Мейерхольд. Лекции: 1918-1919/В.Э. Мейерхольд, М., ОГН, 2001.
4. Фельштинский В. Открытая педагогика, СПб /Балтийские сезоны/, 2006.
5. Соснова М.Л. Искусство актера, М., 2005, 2007.
6. Захаров М. Контакты на разных уровнях, М., 2000.
7. Дундуков А.К. От этюда – к образу. Воронеж, 2003, 2006.

8. Дундуков А.К. О действенном анализе пьесы и роли, М., 2005, 1982.
9. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли, М., 2005.
10. Шихматов Л.М. Сценические этюды: учебное пособие, М., (любое издание).
11. Основы системы Станиславского. Учебное пособие, Ростов на/Д., 2000.
12. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского: Учеб. М., 1978.
13. Гиппиус С.В. Актерский тренинг: гимнастика чувств, СПб, 2008, 2009.
14. Омельченко А.В. Актерское мастерство в этюдах: учебное пособие, Волгоград, 2009.
15. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9 т., М., 1988.
16. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие, М., 1964, 1969, 1973, 1978, 2008.
17. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М., 2005.
18. Труд актера и педагога: актер и образ, сверхзадача, режиссура, педагогика / под ред. П.Е. Любимцева /, М., 2007.
19. Георгий Товстоногов репетирует и учит: лит. запись С.М. Лосева / БДТ имени Г.А.Товстоногова, СПАТИ, РИИИ – СПб: Балтийские сезоны, 2007.
20. Омельченко А.В. Актерское мастерство в этюдах (учебное пособие), Волгоград, 2009.
21. Буров А.Г. Труд актера и педагога. ГИТИС, М., 2007.
22. Полищук В. Книга актерского мастерства, учебное пособие, М., 2010
23. Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, М., 2010.
24. Клитин С.С. Артисты в открытом пространстве: Беседы об искусстве эстрады (и не только), СПб., 2012.
25. Гуревич Л. Творчество актера: о природе художественных переживаний актера на сцене, М., 2012.
26. Цукасова Л.В. Театральная педагогика: принципы, заповеди, советы, М., 2014.
27. Александрова М.Е. Актерское мастерство: первые уроки, СПб, 2014, учебное пособие б/гриф + DVD 3 экз.
28. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию, учебное пособие, М., 2011.

29. Семинар по театральной критике, ред. сост. Песочинский Н.В., СПб, 2013, учебное пособие, гриф.
30. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова, М., 2010.
31. Мастерство режиссера: I-V курсы;/ под ред. Н.А.Зверевой, учебное пособие, М., 2007.

Дополнительная литература:

1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского, М., (любое издание).
 2. Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами, М., СТД РСФСР, 1988.
 3. Георгий Товстоногов репетирует и учит: лит. запись С.М. Лосева / БДТ имени Товстоногова, СПАТИ, РНИИ; сост. Фрункель Е.И., СПб: Балтийские сезоны, 2007.
 4. Гуревич Л. Творчество актера: о природе художественных переживаний актера на сцене, М., 1927, (Университетская библиотека он-лайн).
1. Кнебель М.О. Поэзия педагогики, М., 2005.
 2. Соснова М.Л. Искусство актера, М., 2005, 2007.

12. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- <http://www.maly.ru/> Государственный академический Малый театр имени А.Н.островского. Член союза театров Европы
- <http://www.vakhtangov.ru/> Государственный академический театр имени Е. Вахтангова
- <http://www.bdt.spb.ru/> СПб. Большой Драматический Театр имени Г.А.Товстоногова.
- <http://www.alexandrinsky.ru/> Александринский театр
- <http://www.mdt-dodin.ru/index.html> СПб Малый драматический театр, театр Европы
- <http://www.mxat.ru> МХАТ. Московский художественный театр
- <http://gitis.net/> ГИТИС. Государственный институт театрального искусства (РАТИ)
- <http://academy.tart.spb.ru/> СПб. Академия актерского искусства
- <http://schepkin.maly.ru/> Театральный институт имени М. Щепкина

Приложение 1**13. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ****13.1. Паспорт фонда оценочных средств**

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел 1 (темы) Театральное искусство и его назначение. Специфика театрального искусства	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Контрольный урок. Показать упражнение на память физических действий
2.	Сценическое внимание		
3.	Мускульная свобода		
4.	Творческое оправдание, фантазия		
5.	Предлагаемые обстоятельства и их оценка. Ритм и темп		
6.	Память физических действий		
7.	Сценическое отношение и оценка факта		
8.	Промежуточная аттестация (экзамен) I семестр	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Показать этюд на оценку факта
9.	Раздел 1 (темы) Сценическая задача.	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Контрольный урок. Показать этюд «Общение в условиях органического молчания»
10.	Сценическое действие и сценическое чувство		
11.	Сценическое общение		
12.	Текст и подтекст на сцене		
13.	Промежуточная аттестация (экзамен) II семестр	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Показать этюд с импровизированным текстом

14.	Раздел 2 (второй год обучения) Работа над элементами сценического образа. Актерская наблюдательность	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Контрольный урок Показ наблюдений
15.	Работа над сюжетными этюдами и несложной ролью на литературной основе	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Контрольный урок Исполнение этюда на литературной основе
16.	Работа над ролью из пьесы. Идейно-художественный анализ пьесы и роли		
17.	Театральный анализ пьесы		
18.	Сценический образ		
19.	Репетиционный процесс		
20.	Промежуточная аттестация (экзамен) III и IV семестр	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Показать роль в отрывке из пьесы современного и классического репертуара
21.	Раздел 3 (третий год обучения) Выразительность актерской игры и законы ансамбля	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Контрольный урок Показ вводов
22.	Специфика зрительского восприятия		
23.	Сценическая выразительность		
24.	Жест и мимика		
25.	Мизансценирование		
26.	Промежуточная аттестация (экзамен) V и VI семестр	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Показ актов из выбранных для работы пьес
27.	Раздел 4 (четвертый год обучения) Русская или западно-европейская классическая пьеса	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	

28.	Зарубежная пьеса XX века		
29.	Лучшие пьесы современной отечественной драматургии		
30.	Промежуточная и итоговая аттестация (экзамен; ИГА) VII, VIII семестры	УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1	Показ дипломных спектаклей. Показ спектаклей государственной аттестационной комиссии

13.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине «Актерское мастерство»

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Практические работы	Не аттестован («неудовлетворительно»)	выставляется тому, кто не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет сценические задания.
	Низкий («удовлетворительно»)	выставляется тому, кто имеет знания только основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в выполнении сценических заданий, плохо общается с партнерами, не обретает органики в выполнении действенных задач, испытывает затруднения в процессе сценического перевоплощения.
	Средний («хорошо»)	выставляется тому, кто твердо знает программный материал, в выполнении актерских задач не допускает существенных неточностей, не затрудняется при взаимодействии с партнерами, логично, последовательно и продуктивно действует на сцене, владеет необходимыми навыками и приемами сценического перевоплощения.
	Высокий («отлично»)	выставляется тому, кто глубоко и прочно усвоил программный материал, свободно справляется с актерскими задачами, четко понимает и последовательно выполняет сквозное действие роли, выстраивает органическое общение с партнерами, исчерпывающе существует в предлагаемых обстоятельствах пьесы (отрывка), стремится к перевоплощению в образ, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

Приложение № 2

План работы актера над ролью.

Первый этап. *Работа актера совместно с режиссером.*

Идейно-художественный разбор пьесы и ролей.

1. Какие темы затрагивает пьеса (о чем говорится в пьесе).
2. Через какие образы эти темы затрагиваются.
3. Какую тему можно считать главной (какая тема придает цельность всей пьесы).
4. Какова драматургическая форма выявления темы:
 - а) определение жанра; б) рассмотрение развития действия (внутреннее, внешнее, ясна ли экспозиция, поворотные моменты и т.п.); в) вскрытие особенностей языка образов; г) выяснение особых свойств пьесы, с которыми коллектив намерен считаться.
5. Главная идея, заложенная в пьесу автором.
6. Рассмотрение идеи на основе всестороннего изучения действительной жизни.
7. Руководящая идея спектакля (т.е., что хочет сказать зрителю коллектив, ставя данный спектакль).
8. Идеи ролей (что собой олицетворяют, обобщают отдельные образы пьесы, какие темы они поднимают).

Самостоятельная работа актера.

1. Переписка роли и приготовление ролевой тетради (форма переписки, оставление правой стороны свободной; разграфировка на три колонки: «задачи», «подтекст», «замечания режиссера». Оставление 10-15 свободных страниц в конце тетради. Всемерное использование экземпляра пьесы.
2. Выяснение значения всех непонятных слов и их верного произношения
3. Выписка: «я о себе и другие обо мне» (ремарки автора; характеристики, даваемые другими персонажами; личные характеристики).
4. Составление перечня подсобных материалов (книг, картин, имен, объектов, подлежащих наблюдению, результатов наблюдений и пр.).
5. Фиксирование темы пьесы и темы данной роли.
6. Фиксирование идеи пьесы и идеи данной роли (на основе предыдущего анализа).

Второй этап. *Работа актера совместно с режиссером.*

Театральный разбор пьесы.

7. Сквозное действие и контрдействие. (Что делает и чего добивается ведущая группа действующих лиц; с чем и с кем ведется борьба, кто является противником ведущей группы).

8. Сквозные действия ролей. Метод нахождения сквозного действия. Сценарий поступков и хотений.

9. Деление пьесы на части (отыскание крупных событий, поворачивающих весь ход действия в другую сторону).

10. Деление пьесы на куски. Перемена задач, перемена состояний и ритмов от возникших новых обстоятельств – событий).

11. Разбор кусков:

а) вскрытие содержания куска; б) название куска; в) определение сценических задач в куске; г) смысловой (идеологический) акцент куска; д) ритм куска; е) анализ обстоятельств; ж) течение дня.

Роль творческого оправдания и фантазии на данном этапе.

Самостоятельная работа актера.

Что такое сценический образ?

Образ, как выраженный во вне комплекс типических отношений действующего лица к внешнему миру, рожденных в определенных условиях социального бытия на основе наследственно-биологических свойств этого лица.

Определение социально-биологических свойств образа.

Анкета об образе.

I. Биография образа (создание прошлого образа):

а) классовое происхождение;

б) социально-классовое отношение образа к окружающей его в прошлом действительности.

Воссоздание условий прошлой жизни образа.

в) Национальность; г) где родился;

д) где жил, рос, воспитывался, в какой среде формировалась его личность;

е) материальная обеспеченность;

ж) где и кем работал или чем занимался;

з) образование и развитие;

и) общественная полезность его прошлой жизни; к) наследственно-биологические особенности физической природы образа (уродство, болезненность, красота, полнота, худоба и т.п.).

II. Классово-социальная характеристика.

л) Классовая принадлежность (отмечаются перемены, переходы из одного класса в другую);

м) социально-классовое отношение образа к окружающей его в пьесе действительности (сравнение с прошлым отношением).

Создание условий жизни образа.

н) возраст;

о) чем занимается (профессия);

п) материально-имущественное положение (источники дохода и пр.);

р) общественная полезность;

с) бытовая среда, состав семьи, круг знакомств, обычное течение дня, уклад жизни и т.п.

Принадлежность образа к определенному психо-физиологическому типу.

т) физиологические особенности;

у) умственные качества;

ф) качество темперамента образа;

х) определение характера.

Источники для собирания материала: 1) роль; 2) выписка «я о себе и другие обо мне»; 3) роль; 4) подсобные материалы; 5) личные воспоминания актера; 6) результаты наблюдений и 7) фантазия (самое ценное и необходимое).

Опасность «засушивания» и «казенных» ответов на вопросы анкеты.

Конкретное фантазирование. Присочинение деталей.

9. Искание ответа на вопрос: «как бы поступил образ в ряде обстоятельств, не выведенных в пьесе?»

10. Искание «глаза на мир» (посмотреть глазами образа на окружающий мир).

11. Выявление внутренних противоречий образа («когда играешь злого, ищи, где он «добрый»). Применение этой формулы.

12. Определение отношений (как итог предыдущей работы). Рассмотрение образа в его развитии и росте.

Третий этап. *Работа актера совместно с режиссером.*

Репетиции за столом.

13. Вскрытие подтекста. Способ «подмены» текста. Заполнение партитуры роли.
14. Овладение сценическими задачами.
15. Завязывание взаимоотношений.
16. Общение с партнером.
17. Подготовительные этюды. Их значение. Применение. Накопление состояния. Примеры.
18. Внутреннее накопление и переполнение материалом. Что значит «копить» и когда можно начать выявлять.

Самостоятельная работа актера.

Домашняя работа.

19. «Вынашивание» образа.
20. Как учить роль: а) запоминание текста; б) вред разучивания роли вслух.

Четвертый этап. *Работа актера совместно с режиссером.*

Репетиции на сцене.

21. Поиски красок-приспособлений.
О преобладающей роли интуиции на данном этапе. Краску нельзя придумать, её надо родить. Общение и краски. Вред заготовления готовых красок.

35. «Вольные» прогоны кусков.

Цель прогонов. Проверка накопленного. Неожиданное рождение актерских красок.

1. Поправки и указания режиссера.
Проверка творческого самочувствия. Чувство правды. Верность задачи. Качество красок. Степень приближения к образу.
2. Повторные репетиции с остановками.
3. Отбор красок.
4. Рождение мизансцен. Логическая мотивированность. Подсказ. Показ.
5. Творческий «взрыв» (по принципу: переход количества в новое качество).
6. Отделка формы и выразительности. Условие: сохранение верного актерского самочувствия.

Атмосфера репетиций.

7. Каким актер должен приходиться на репетицию.
Артистичность, готовность к творчеству. Профессиональная особенность. «Дурные» настроения и борьба с ними. Творческое внимание. Внимание к работе партнера.
8. Беречь творческую энергию актера. Организация расписания. Параллельные репетиции. Страховка от бездействия актеров.
9. «Порыв не терпит перерыва». Бережное отношение к «творческим взрывам».
10. Бояться «покоя». Несовместимость творческой деятельности с внутренним покоем актера. Опасность равнодушия. Не «устраиваться». Не «ждать чувства». Творческие возбудители: новые задачи, новые обстоятельства. Необходимость творчески «бередить» актера.
11. Не бояться ошибок. Зажимы, происходящие из боязни «пробовать». Необходимость разъяснения актерам о том, чтобы выходить на репетицию с целью ошибаться и не играть «начисто». Сегодняшняя репетиция ради завтрашней. Не бояться «идти на неожиданность». Использование случайностей. Знать, что искать на сегодняшней репетиции. Доверие к режиссеру и партнерам.

Самостоятельная работа актера.

О поисках внешней характерности.

12. Анкета о внешних данных образа.
 - а) Походка (легкая, тяжелая, вперевал и т.п.).
 - б) Движения (угловатые, плавные и т.п.).
 - в) Ассоциации (с животными, с вещами).
 - г) Речь (отрывистая, звучная, заика и т.п.).
 - д) Профессиональные отпечатки.
 - е) Привычки и тики.
 - ж) Костюм. Необходимость внутреннего ощущения костюма задолго до его надевания. Ощущение толщинок и т.п.
 - з) Грим. Рождение представления о внешнем виде образа от внутреннего ощущения жизни образа.
 - и) Вещи, аксессуары. О репетициях с условными вещами. О фантазировании вещей. Выявление образа через отношение к вещи.

Пятый этап. *Возвращение за стол с целью восстановления утраченной сущности.*

13. Проверка ролей по сквозному действию.
14. Проверка идейной направленности ролей.
15. Восстановление в памяти первого непосредственного впечатления от пьесы.

Приложение № 3

Требования к формам и содержанию проведения контрольных уроков и экзаменов по всему курсу обучения.

Контрольные уроки и экзамены по первому курсу.

1. Первый контрольный урок проводится по прохождению разделов: внимание, свобода мышц, воображение и фантазия. Эти разделы заканчиваются индивидуальным упражнением «Память физических действий».
2. Второй контрольный урок назначается после освоения раздела «Отношение». Тема урока «Перемена отношения к месту действия». Упражнение выполняется одним человеком.
3. Третий контрольный урок – «Перемена отношения к факту» или «Оценка факта». Предлагается один несложный этюд без слов, выполненный одним человеком. В этюде практически осуществляется синтез всего пройденного (внимание, мускульная свобода, оправдание, отношение, выполнение действия и задачи).
4. Экзамен по специальности «Мастерство актера» на 1 курсе проводится в конце семестра и включает в себя всё перечисленное плюс раздел «Общение». Студенты в партнерстве должны показать этюд без слов, т.е. в условиях органического молчания.
5. Контрольный урок 2-го семестра – несложный этюд для двух-трех партнеров с небольшим количеством текста.
6. Экзамен по всему первому курсу состоит:
 - а) в выполнении учащимися сложных этюдов с фиксированным рисунком на основе импровизированного текста, причем каждый исполнитель играет свою роль «от себя» в «предлагаемых обстоятельствах»;
 - б) музыкальные этюды-импровизации на основе музыкального произведения разных жанров.

Степень оценки определяет та или иная степень овладения учащимися правильным «творческим состоянием», основными элементами внутренней актерской техники, т.е. «школой».

Экзамены и контрольные уроки по второму курсу.

Первый контрольный урок проводится по прохождению раздела «Наблюдения».

- Сюда входят темы: 1) воспроизведение профессиональных черт;
2) овладение внутренней характерностью;
3) овладение внутренней и внешней характерностью.

Второй контрольный урок назначается по освоению раздела «Этюды на литературной основе».

Экзамен в конце третьего семестра состоит из отрывка из современной пьесы, где каждый исполнитель просматривается в несложной роли.

Экзамен в конце четвертого семестра проводится путем просмотра более сложного отрывка.

Требования: синтез всего пройденного на первом и втором курсах, т.е. верное внутреннее самочувствие, несложный, но органично выполняемый правдивый образ, сценически грамотная и достаточно выразительная форма. Владение основными законами психической жизни человека на сцене на первом и на втором курсах имеет чрезвычайно важное значение для органического перехода студентов к осуществлению главной задачи – созданию сценического образа в процессе перевоплощения.

Экзаменационные и зачетные требования на третьем курсе.

На экзамен в пятом семестре выносятся работы над отдельными актами пьес или одноактными пьесами.

На экзамене шестого семестра возможен показ одного или двух дипломных спектакля на сцене учебного театра.

Принятый и одобренный кафедрой мастерства актера спектакль включается в производственную практику.

Исполнение роли в спектакле оценивается по степени усвоения всего пройденного материала в течении трех курсов обучения актерской технике.

Экзаменационные требования на четвертом курсе.

Седьмой и восьмой семестры заканчиваются экзаменами, на которых кафедра мастерства актера оценивает освоение студентом основного курса обучения актерской профессии. Эта итоговая оценка учитывает результат, которого студент добился в работе над собой в процессе обучения профессии, степень его активности и самостоятельности в освоении профессиональных навыков, уровень работы над ролями в дипломных спектаклях. Обучение в целом завершается Государственной итоговой аттестацией по мастерству актера.

Итоговые квалификационные требования к выпускнику театрального факультета ВГИИ

Четвертый год обучения посвящается подготовке и выпуску дипломных спектаклей. Программные требования третьего года обучения получают детальную разработку в репетиционном процессе и закрепляются в сценической практике студента. Кроме того, в течение года будущий актер знакомится с распространенными способами и режимами репетиционного процесса в театрах, со спецификой актерской работы в кино, на телевидении, на радио, в эстрадных программах.

В процессе работы над ролью в дипломном спектакле студент приобретает навык работы с постановочным коллективом – режиссером, хореографом, постановщиком трюков, композитором и т.д. В этот же период он более детально знакомится с работой цехов театра, принимая, по возможности, участие в изготовлении сценического костюма, необходимого реквизита, бутафории и т.д.

Освоение и углубление метода сценической работы продолжается на разнохарактерном драматургическом материале. Студент должен научиться оставаться органичным в самых разных способах актерского существования в роли, владеть различной жанровой природой чувств, логику действенного поведения своего персонажа подчинять образному целому спектакля, а стиль актерского исполнения приводить в соответствии стилю и стилистике автора.

Прокат дипломных спектаклей вырабатывает в студенте умение сохранять органику действия играемой роль в многократно идущем спектакле.

Перед выпуском на профессиональную сцену будущий актер должен проявить следующие творческие качества:

1. Свойства художественной индивидуальности, которые неизбежно проявляются в роли, человеческое своеобразие, мировоззрение актера – все, что позволяет предположить в дальнейшей его профессиональной практике становление его художественной «темы».
2. Профессиональное умение работать над ролью в репетиционном процессе, в самостоятельной подготовке к репетициям и умение играть роль в многократно идущем спектакле:
 - а) умение самостоятельно проанализировать в действии умом, чувством и телом – жизнь роли и выстроить ее как цепочку непрерывных действий – логично, последовательно, целесообразно и продуктивно – по сквозному действию к сверхзадаче;

б) умение внутренне оправдать сценические поступки образа (как найденные самим, так и заданные режиссером), отыскать в каждой роли особый «способ мыслить», «взгляд на мир», особый способ внешне выразить внутреннюю жизнь данного образа и действовать в каждом представлении «как впервые», т.е. умение сохранять импровизационное самочувствие в роли.

3. Раскрытый и развитой в соответствии с артистической индивидуальностью творческий аппарат, и в частности:

а) поставленный голос, четкая дикция, навыки широкой интонационной амплитуды речи, владение орфоэпией и логикой речи;

б) пластически развитый телесный аппарат, тренированное тело, способное выявлять во внешне убедительной и художественной форме внутренние намерения и чувства;

в) развитое воображение, управляемое внимание, развитое чувство темпоритма, развитая и управляемая эмоциональность;

г) навыки владения внутренним контролем «мышечной свободы», контролером «правды» и «веры»;

д) навыки владения словесным («мысленным») действием как активным воздействием на партнера – активного восприятия и взаимодействия при общении сценических персонажей;

е) развитые волевые качества, самообладание.

4. Воспитанные понятия об артистической этике, о творческих и личностных обязанностях члена коллектива.

5. Знание профессиональных условий работы.