

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 Сценическая подготовка и актерское мастерство

Уровень высшего образования:

магистратура

Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство

Магистерская программа – Академическое пение

Квалификация – магистр

Форма обучения – очная

Музыкальный факультет

Кафедра вокального искусства

Воронеж
2024

Рабочая программа дисциплины «Сценическая подготовка и актерское мастерство» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 818 и учебного плана направления подготовки магистров.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры вокального искусства от 25.05.24 г. Протокол № _____

Заведующий кафедрой _____ (З.Д. Солодилова)

Разработчик:

Подкопаев М.И., профессор кафедры вокального искусства _____

СОДЕРЖАНИЕ

1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ компетенций	4
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы	6
3.2 Тематический план дисциплины	7
3.3 Содержание дисциплины	8
4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	12
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	13
6 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ результатов освоения дисциплины 17	
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	19
8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	20
8.1 Основная литература	20
8.2 Дополнительная литература	20
8.3 Интернет-ресурсы	20
9 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	20

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у магистрантов компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи в области художественно-творческой деятельности в соответствии с современными требованиями к сценической подготовке и актерскому мастерству артистов музыкальных театров.

Задачи дисциплины:

- развитие компонентов актерской техники, необходимых для создания индивидуальной художественной интерпретации музыкально-сценических образов в жанре музыкального театра;
- раскрытие индивидуальных способностей студента на базе освоения основ актёрской профессии.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Сценическая подготовка и актерское мастерство» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП магистратуры по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, формируемой участниками образовательных отношений.

Она непосредственно связана с дисциплиной «Оперный класс». Освоение дисциплины необходимо для успешного прохождения учебной (исполнительской) и производственной (преддипломной) практик.

Рабочая программа дисциплины «Сценическая подготовка и актерское мастерство» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы и индикаторами их достижения:

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного певца	ПК-1.1 Демонстрирует в процессе исполнительской деятельности артистизм, исполнительскую культуру и техническое мастерство владения академическим сольным пением; ставит и творчески решает исполнительские и постановочные задачи.	Знает: основы актёрского мастерства на уровне базовых элементов психотехники; методы актерского тренинга
	ПК-1.2 Подготавливает и концертные номера (программы) из произведений	Умеет: создавать внутреннее сценическое самочувствие; демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;

	<p>разных стилей и жанров как под руководством режиссера, так и самостоятельно (в ансамбле с концертмейстером) и исполняет их сольно и/или в составе ансамбля.</p> <p>ПК-1.3 Подготавливает партии-роли под руководством дирижера/режиссера и исполняет роли в музыкальных спектаклях разных жанров (опера, оперетта), концертах; создает вокально-сценический образ с помощью комплекса вокальных, музыкальных и актерских средств выразительности на основе замысла постановщиков; творчески взаимодействует с дирижером, режиссером, членами постановочного коллектива в рамках единого художественного замысла.</p> <p>ПК-1.4 Поддерживает свой певческий голос, внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь вокальным и актерским тренингом.</p> <p>ПК-1.5 Опирирует профессиональной терминологией в сфере исполнительской деятельности.</p>	<p>Владеет: основами актерского мастерства; осмысленным, артистичным исполнением партии-роли; профессиональной терминологией.</p>
<p>ПК-3 способен планировать и проводить репетиционную сольную работу и репетиционную ансамблевую работу с концертмейстером</p>	<p>ПК-3.1 Планирует самостоятельный репетиционный процесс и ансамблевую работу с концертмейстером; определяет задачи репетиционной работы, способы методы её оптимальной организации в различных условиях.</p> <p>ПК-3.2 Ведёт репетиционную работу самостоятельно и с концертмейстером.</p> <p>ПК-3.3 Совершенствует</p>	<p>Знать: методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям;</p> <p>Уметь: работать над совершенствованием своего исполнительского мастерства; выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партией-ролью в спектакле (музыкальным произведением);</p> <p>Владеть: навыками самонаблюдения, самоанализа и самокоррекции для постоянного совершенствования своего</p>

	культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса музыкально-художественных средств исполнения.	исполнительского мастерства; базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; навыками коррекции исполнительских ошибок; профессиональной терминологией.
--	---	---

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебных занятий	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах		
		1 семестр	2 семестр	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего:	64	32	32	
Аудиторная работа (всего):	64	32	32	
в том числе:				
Лекции				
Семинары				
Практические занятия, в том числе:	64	32	32	
<i>групповые</i>				
<i>мелкогрупповые</i>	<i>64</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	
<i>индивидуальные</i>				
Внеаудиторная работа (всего):				
в том числе:				
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:				
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (<i>указать конкретный вид учебных занятий</i>)				
Творческая работа (эссе)				
Самостоятельная работа	44	22	22	
Экзамены				
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			Зач с оц	
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	108	54	54
	з.е.	3		

4.2 Тематический план дисциплины

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семи- нары	Практические			
					Груп- повые	Мелко- груп- повые	Инди- видуаль- ные	
1 семестр								
1.	Введение в специальность. Цели и задачи дисциплины.	2	2					4
	Раздел 1. Основы системы К.С. Станиславского. Элементы актерского мастерства.	52			34			18
2.	1.1 Природа актерского искусства и основные принципы воспитания певца-актера.	6			4			2
3.	1.2 Сценическое внимание. Воображение. Фантазия. Этюдная работа. Сценическое самочувствие актера.	10			6			4
4.	1.3 Сценическая свобода.	12			8			4
5.	1.4 Сценическая вера. Беспредметные действия. Этюдная работа.	12			8			4
6.	1.5 Сценическое воображение. Магическое «если бы...». Этюдная работа.	12			8			4
	Всего за 1-й семестр:	54	2		34			18
2 семестр								
	Раздел 2. Работа над сценическим образом	116			24			12
7.	2.1 Сценическое отношение и оценка факта. Этюдная работа.	14			4			2
8.	2.2 Сценическое действие. Предлагаемые обстоятельства. Этюдная работа.	18			4			2
9.	2.3 Общение. Цель событий. Этюдная работа.	20			4			2

10.	2.4 Оценка факта. Событие. Этюдная работа.	26			4			2
11.	2.5 Сверхзадача. Сквозное действие. Этюдная работа.	10			4			2
12.	2.6 Наблюдение. Пародии.	28			4			2
	Раздел 3. Работа над отрывками (сценами) драматических и музыкально-драматических произведений.	12			12			6
13.	3.1 Работа над ролью в единстве всех выразительных средств	12			12			6
	<i>Всего за 2-й семестр:</i>	54			36			18
ИТОГО:		108	2		70			36

4.3 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Введение в специальность. Цели и задачи дисциплины	Театр как вид искусства. Особенности музыкального (оперного) театра Основные принципы театра, в том числе музыкального театра. Синтетический характер актерского мастерства в опере. Актер – носитель специфики театра. Роль и значение актера-певца в музыкальном театре Действие – основной материал театрального искусства. Зритель – творческий компонент театра. Цели и задачи изучения дисциплины.
<i>Раздел 1.</i> Основы системы К.С. Станиславского. Элементы актерского мастерства.		
2.	1.1 Природа актерского искусства. Основные принципы и средства воспитания певца-актера.	Система К.С. Станиславского как метод овладения техникой актерской игры, т.е. сознательное овладение творческим процессом. Основные этапы создания системы. Влияние системы на драматический и оперный театр. Общность законов сценического бытия актера в условиях драматического и музыкального спектаклей. Использование системы в музыкальном театре. К.С. Станиславский в музыкальном театре. Основные разделы системы К.С. Станиславского: работа актера над ролью, воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Перспектива роли и перспектива артиста. Понятие внутренней и внешней техники актера. Внешние выразительные средства актера. «Школа «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Последовательность освоения элементов системы К.С. Станиславского. Знакомство с понятием психофизика. Психофизика актера, его биоритмы, рефлексy, реакции. Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве. Объяснение упражнений психофизического тренинга Природа сценических

		<p>переживаний актера. Единство актера-образа и актера-творца. Действие – главный возбудитель сценических переживаний актера и основной материал актерского искусства. Синтез «переживания» и «представления».</p> <p>Сценическое воспитание актера. Этюд, как средство освоения актерской грамоты, как форма сценического воплощения фантазии. Структура этюда. Виды этюдов Сочинение простейших этюдов. Освоение этюдной работы на основе бессловесных действий. Упражнения.</p>
3.	1.2 Эмоциональная и двигательная память.	<p>Основные виды памяти. Эмоциональная память – память на чувство. Сила эмоциональной памяти. Свойства эмоциональной памяти. Необходимость сильной и яркой эмоциональной памяти в творчестве актера. Пополнение запасов эмоциональной памяти из литературы и наблюдений окружающей жизни. Двигательная память. Мышечно-двигательные образы движений. Значение двигательной памяти. Автоматизм в физическом поведении актера.</p>
4.	1.3 Сценическое внимание. Воображение. Фантазия. Этюдная работа. Сценическое самочувствие актера	<p>Сценическое внимание как основа внутренней техники актёра, главное условие правильного внутреннего сценического самочувствия.</p> <p>Виды внимания: внешнее и внутреннее; произвольное и непроизвольное. Внимание в реальной и воображаемой плоскостях. Субъект и объекты (внешний и внутренний) внимания. Объекты внимания. Выбор объекта. Непрерывная линия внимания. Внимание формальное и творческое. Внимание и сценическое отношение. Внимание и фантазия. Внимание и воображение. Внимание и чувство.</p> <p>Тренировка умения думать, мыслить на сцене в условиях публичного одиночества и от лица персонажа. Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа</p> <p>Многоплоскостное дифференцированное внимание. Развитие наблюдательности. Воспитание постоянного слухового внимания к музыке как основе и источнику сценического поведения оперного певца. Внимание к смене эмоциональных состояний. Внимание к партнеру и партнерам в групповой сцене. Внимание к мизансцене.</p> <p>Воображение. Фантазия. Тренировка воображения и фантазии актера. Пробуждение в студенте аффективных воспоминаний («Воображение – это фантазия обо мне»). Тренировка «не бытового» образного мышления. Роль логики в упражнениях «воображения» и «фантазии».</p> <p>Видение внутреннего зрения («кинолента видений») как цель работы актера Важнейший элемент актерской техники - вера в предлагаемые обстоятельства. Подробный анализ и продуманность обстоятельств, их разработанность и логическая обоснованность. Важнейшая цель - добиться от студента понимания, что на сцене, на съемочной площадке ничего не бывает «вообще». по развитию своего воображения.</p> <p>Упражнения, импровизации, этюды: «Внимание», «Воображение», «Фантазия». Тренинг сосредоточенного и многоплоскостного внимания</p>
5.	1.4 Сценическая свобода.	<p>Природа творческого мастерства. Требования к физическому аппарату актера. Зажим мышц, ненужное напряжение в сценических условиях – одно из серьезных препятствий для подготовки актерского организма к действию. Внешняя (физическая) и внутренняя (психическая) свобода. Внешняя свобода как результат внутренней свободы. Непроизвольные напряжения и борьба с ними. Принцип компенсации. Борьба с мышечными зажимами во время пения. Взаимосвязь мускульной свободы и сценического внимания. Упражнения для освобождения мышц. Причины появления зажима на</p>

		сцене: наблюдения зрителя, страх, неуверенность и т.п. Психологические способы устранения зажимов. Тренировка внимания на расслабление мышц.
6.	1.5 Сценическая вера. Беспредметные действия. Этюдная работа.	Убежденность актера – необходимое условие убедительности его игры. Сценическое оправдание – путь к вере. Развитие чувства правды на сцене и веры в подлинность своих действий. Логика и последовательность действия. Беспредметные действия.
7.	1.6 Сценическое воображение. Магическое «если бы...». Этюдная работа.	Роль воображения в работе актера. Задачи актера по развитию воображения. Видение внутренним зрением («кинолента видений») как цель работы актера по развитию своего воображения. Магическое «если бы», переводящее артиста из повседневной действительности в плоскость воображения. Развитие действенного творческого воображения. Функции воображения в актёрской работе: а) оправдание вымыслом воображения каждого момента пребывания на сцене, обоснование каждого действия; б) создание предлагаемых обстоятельств на заданную тему; в) оживление, развитие и дополнение предлагаемых обстоятельств, данных автором или педагогом; г) внутренняя переоценка (переосмысление) для себя мира вещей с помощью воображения. Внутреннее видение. Этюдная работа: «Если бы ...», «Я в предлагаемых обстоятельствах».
Раздел 2. Работа над сценическим образом.		
8.	2.1 Сценическое отношение и оценка факта. Этюдная работа.	Сценическое отношение – путь к образу. Установление отношений (к данному предмету, месту действия, действующим лицам и т.п.), логически вытекающих из предлагаемых обстоятельств и являющиеся основой любого сценического действия. Отношение – основа действия. Знакомство с понятием «оценка». Оценка актёром свершающегося на сцене (оценка факта) и вытекающее отсюда дальнейшее развитие действия. Импровизированные упражнения на оценку неожиданных событий, ситуаций.
9.	2.2 Сценическое действие. Предлагаемые обстоятельства. Этюдная работа.	Основной закон актерского искусства. «Предлагаемые обстоятельства» и их значения. Главное средство перевоплощения в сценический образ – освоение предлагаемых обстоятельств роли. Обстоятельства места и времени действия. Влияние предлагаемых обстоятельств на характер действия. Отбор предлагаемых обстоятельств. Ознакомление с материалами, дающими представление об эпохе, среде, быте, национальных особенностях, социальных конфликтах (изучение иллюстративно-иконографического материала, репродукций произведений живописи, графики, скульптуры и т.п.). Жизнь как главный источник сценического воплощения. Освоение предлагаемых обстоятельств жизни персонажа и обстоятельств окружающей актера жизни. Три группы предлагаемых обстоятельств. Оценка предлагаемых обстоятельств и возможность самостоятельной трактовки образа. Определение побудительных мотивов действия и их связь с характером восприятия новых предлагаемых обстоятельств. Третья группа – обстоятельства актера и режиссера. Авторский текст как фундамент и граница создания актерских и режиссерских предлагаемых обстоятельств. Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения роли от нюансов поведения партнеров. Глубокое исследование авторского текста, выразительных средств для раскрытия и создания предлагаемых

		<p>обстоятельств роли. Проникновение в художественное мышление драматурга, постижение стиля автора. Путь комплексного освоения предлагаемых обстоятельств.</p> <p>Сценическое действие как совокупность элементов актёрского мастерства. Логика действий. Физические и психические действия. Виды психических действий. Превращение психических задач в физические. Значение простых физических действий как возбудителей правды и веры. Способность действия вовлекать в процесс творчества всю органическую природу актёра, его мысли, чувства, воображение. Словесное действие. Логика образности речи. Текст и подтекст. Разница между действием и движением на сцене. Подлинность, продуктивность и целесообразность сценического действия и непрерывность линии действия. Линия действия в предлагаемых обстоятельствах.</p> <p>Упражнения, импровизации, этюды: Предлагаемые обстоятельства. Оправдание предлагаемых обстоятельств. Перемена отношения к предмету и к месту действия</p>
10.	2.3 Общение. Цель событий. Этюдная работа.	<p>Взаимодействие с партнером: внутренний, душевный вид общения. Этюды на «органическое молчание», а также на «перемену отношения к партнеру».</p> <p>Работа по развитию органического, непрерывного процесса общения. Работа над психологическим состоянием студента, которое складывается из отдачи и восприятия, внимания, мыслей, чувств, возникающих в процессе работы с партнером, предметами, внешним миром.</p>
11.	2.4 Сценическая задача и ее элементы. Оценка факта. Событие. Темп-ритм. Этюдная работа.	<p>Сценическая задача и ее элементы:</p> <p>а) действия /что делаю/;</p> <p>б) хотение /для чего делаю/;</p> <p>в) приспособление /как делаю/.</p> <p>Непроизвольный характер приспособлений. Характер приспособлений и их фиксация. Сценическая задача - двигатель действия.</p> <p>Оценка факта – одно из ключевых слагаемых актерского мастерства. Оценка как реакция на сценический факт, внешний раздражитель. Перемена отношения к партнеру. Отношение к партнеру создается силой воображения сознательно и целенаправленно, учитывая и ориентируясь на взаимосвязь, возникающую благодаря вере в предлагаемые обстоятельства.</p> <p>Конфликт. Событие.</p> <p>Этюды на «событие» и на «оценку факта».</p> <p>Разница между темпом и ритмом. Ритм внешний (физический) и внутренний (психологический). Роль работы через этюды для выработки умения существовать в определенном сценическом ритме.</p>
12.	2.5 Сверхзадача. Сквозное действие. Этюдная работа.	<p>Сверхзадача, как непрерывное напоминание исполнителю о внутренней жизни роли и о цели творчества. Сквозное действие, как пронизывающая нить, соединяющая все элементы «системы» и направляющая их к общей сверхзадаче. Этюды, направленные на обнаружение сверхзадачи роли или куска роли. Этюды на «сквозное действие».</p>
13.	2.6 Наблюдение. Работа над наблюдением-этюдом.	<p>Наблюдение как первый шаг к сценическому образу. Развитие и тренировка в работе над наблюдением актерской фантазии и внутренней выразительности. Основное требование к этюдам по наблюдению – точная в деталях имитация, привычность и свобода движений.</p> <p>Фантазии: – наблюдения за предметами, явлениями природы,</p>

		придуманными объектами, обладающими характеристиками реальных. Пародии: –наблюдения за людьми, известными или с ярко выраженной характерностью (профессиональной, личностной).
Раздел 3.		
Работа над отрывками (сценами) драматических и музыкально-драматических произведений.		
14.	3.1 Работа над ролью в единстве всех выразительных средств	Инсценировка литературных произведений с использованием музыкально-вокальных произведений. Вокальный номер, как неотъемлемая часть инсценировки. Выбор литературного произведения, подбор подходящего музыкально-вокального произведения (романса, песни и пр.): выбор литературного произведения для инсценировки, мотивация выбора, актуальность произведения, сочетаемость литературного произведения с будущим исполнителем, анализ произведения, выявление драматического начала, подбор музыкально-вокального произведения, инсценировка произведения. Освоение драматической роли с музыкальными элементами в инсценировке: проведение «застольных репетиций», чтение, анализ, использование этюдного метода, освоение предлагаемых обстоятельств, обнаружение сверхзадачи и сквозного действия, выявление жанровых особенностей, поиск (через этюды) способа их сценических выражений, введение в инсценировки музыкально-вокальных произведений, работа над органическими переходами от слова к музыке и пению, и обратно. Работа над отрывками, сценами из драматических произведений с использованием вокально-музыкальных произведений или музыкально-драматических произведений (оперетт, мюзиклов.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По своей специфике учебный процесс дисциплины имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков и способностей студентов и строится на дидактических **принципах**:

- систематичности, последовательности и логики в изучаемом материале: обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке сценических отрывков через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения и т.д.;
- актерской импровизационности в условиях театральной образности;
- наглядности;
- доступности и индивидуализации;
- активности и сознательности;
- сотрудничества (принцип «творческой мастерской»).

Формирование компонентов актёрского мастерства как части комплексной системы обучения будущего певца-актера основано на использовании действенной природы актерской профессии и может быть достигнуто при условии обращения внимание педагога и студента на действенную природу актерской профессии, творческую и импровизационную активность студента.

Основу организации учебного процесса данного курса составляет личностно-ориентированное обучение, включающее использование следующих **образовательных технологий**:

- групповые и индивидуальные психофизические тренинги,
- этюды и импровизации,
- ролевые игры,

- консультативные практики,
- интерактивное общение в ходе репетиций,
- разбор конкретных ситуаций,
- внеаудиторная работа.

Для реализации указанных технологий и освоения студентами дисциплины используются:

1) методы педагогической деятельности:

- словесный (беседа, рассказ, диалог);
- наглядный (репродукции, видеоматериалы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, педагогический показ, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности);
  - практический (выполнение упражнений, этюдов, репетиции, работа над сценическими отрывками);
  - репродуктивный (разработка и показ этюдов по образцу, метод имитации);
  - творчески-импровизационный;
  - частично-поисковый (во время работы студентам даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей)

2) приемы педагогической работы:

- «исключения» – умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- «тотального выражения» – включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;
- «физического действия» – выстраивание «партитуры роли» на основе простых физических действий.

Занятия по дисциплине организуются в форме актерских тренингов на основе различных видов взаимодействия обучаемых (групповая, парная и индивидуальная работа), что позволяет создать условия для их личностного творческого развития, оптимизировать формирование практических навыков организации образовательного процесса через приемы театральной педагогики, инициировать самостоятельную и проектную деятельность.

При выборе тем для этюдов и упражнений нужно следить за тем, чтобы они были разнообразными и охватывали самые различные жизненные ситуации и проявления чувств и эмоций:

- этюды на память физических действий;
- этюды на проявление человеческих эмоций;
- этюды на выразительность жеста;
- этюды на органическое молчание;
- пластические этюды;
- этюды по нескольким заданным словам или предметам;
- этюды, основанные на стоп-кадрах;
- этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок и фразеологизмов;
- этюды с воображаемыми предметами (партнёрами);
- импровизационные блиц-этюды и т.д.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы
-------	--	-----------------------------

1.	Раздел 1. Основы системы К.С. Станиславского. Практическое освоение элементов актерского мастерства.	
2.	1.1 Природа актерского искусства и основные принципы и средства воспитания певца-актера.	<p>Самостоятельная этюдная работа на основе бессловесных действий.</p> <p>Сочинить простейшие этюды на заданные действия в предлагаемых обстоятельствах:</p> <p>Упражнения на физическое действие (ради самого действия). (<i>Пример:</i> сидите, войдите в дверь, поздоровайтесь со всеми, подойдите к двери и отворите её, к столу, возьмите предмет, вернитесь на место, переставьте стулья, поменяйтесь местами с партнёром, посмотрите который час, утрите лицо платком...).</p> <p>Упражнения и простейшие этюды на физическое целенаправленное действие (ради чего-нибудь). (<i>Пример:</i> сидеть, чтобы отдохнуть, спрятаться, подслушивать, читать книгу и т.д.; открыть или войти в дверь, чтобы уединиться, спрятаться, скрыться от неприятной встречи, впустить друга и т.д.).</p> <p>Упражнения и простейшие этюды на действие с предметом. Многообразие применения предметов: сумка, газета, головной убор, верёвка и другие (на выбор).</p> <p>Упражнения и простейшие этюды на отношение к предмету. Проследить как меняется отношение к предмету в зависимости от изменения обстоятельств, в которые попадает человек и данный предмет: письмо, стул, пальто, зеркало... (<i>Примеры:</i> письмо любовное, анонимное, богатое наследство; зеркало для гадания, антикварная ценность, волшебное...).</p> <p>Упражнения и простейшие этюды на простые, односложные действия и состояния. Проследить, как меняются характер внешнего действия и внутреннего состояния в различных обстоятельствах: ждать, считать, сочинять послание, приехать и т.д. (<i>Примеры:</i> ждать с поезда, с моря в бурю; считать неполную сдачу, последние секунды; сочинять послание любимому человеку, бюрократу, наследственное; приехать в гостиницу, домой на отдых, для работы, днём, ночью и т.д.).</p> <p>Упражнения и этюды на взаимодействие с партнером. Оценка, пристройка, воздействие. Виды пристроек (снизу, сверху, на равных). Общение.</p> <p>Этюды на оценку факта. Проявление оценки в физическом действии.</p>
3.	1.2 Эмоциональная и двигательная память.	<p>Упражнения на тренинг восприятий и памяти: слуховой, осязательной, обонятельной, вкусовой. Тренинг механизм переключения. Упражнения с реальными и воображаемыми предметами). <i>Примеры</i> самостоятельных упражнений: «телевизор» (слушать и представить); «магнитофон» (воспроизведение записей и воображение); «я — Юлий Цезарь» (читать, считать, писать одновременно; «я — соноскоп» (по звуку определить предмет); «узнай» товарища (по ощущению); «три докладчика» (слышать всех трёх и понимать); «душ» (горячий, холодный, где кран?) и т.д.</p> <p>Тренинг на развитие эмоциональной памяти — упражнения на вызов повторных воспоминаний. (<i>Примеры:</i> вспомнить случай, когда были чем-то недовольны, на что-то злились, было стыдно, завидовали кому-то, когда было очень жарко, когда с жары вошли в холодное помещение, когда были голодны, когда томила жажда, когда промокли под дождем и т.</p>

		д.). Упражнения на «манки» внешние и внутренние – возбудители эмоциональной памяти. (Примеры: гулять по лесу – вдруг шорох (ежик, подозрительный прохожий); представить себе: темная ночь, лес, ветер, мороз: лето, солнце. рожь, васильки; вечер, тишина, один в квартире, вдруг у входной двери услышали шорох и приглушенный разговор). Упражнения на память физических действий.
4.	1.3 Сценическое внимание. Воображение. Фантазия. Этюдная работа. Сценическое самочувствие актера.	Выполнение упражнений на концентрацию внимания, запоминание и воспроизведение. Тренинг направленного сосредоточенного и рассредоточенного многопланового внимания. Тренинг механизмов переключения внимания с одних объектов на другие, внутренней и внешней речи, с одних событий на другие, отдаленные во времени. Тренинг восприятия органами чувств: осязанием, зрением, обонянием, слухом. Тренинг механизмов переключения восприятия различными органами чувств.
5.	1.4 Сценическая свобода.	Выполнение упражнений этого раздела связано с точным знанием предлагаемых обстоятельств. В физическом самочувствии выделяются черты общие и индивидуальные. Сферы физического самочувствия: одежда, облик, погода, время суток, возраст, здоровье, комплекция, место действия, «борьба мотивов» поведения.
6.	1.5 Сценическая вера. Беспредметные действия. Этюдная работа.	Основные вопросы: «Что я делаю?» «Для чего делаю?» «Как я делаю?» Цель соотносится с актёрскими приспособлениями, со способом её достижения в процессе сценического действия. Упражнения этого раздела помогают студенту практически ощутить подтекст действия, слова . В упражнениях очень важны внутренний монолог и ритм, в котором существует исполнитель. «Не сыграть возникшую мысль, а по-настоящему подумать» (К.С. Станиславский)
7.	1.6 Сценическое воображение. Магическое «если бы...». Этюдная работа.	Выполнение заданий по тренингу воображения и фантазии. В упражнениях, тренирующих фантазию, важно соединение воображаемого и реального. «Вижу и слышу то, что должен (не исключая того, что вижу и слышу в реальности). В упражнениях имеет огромное значение логика. Важнейший компонент актёрской техники – вера в предлагаемые обстоятельства – возникает только в случае, когда эти обстоятельства подробно продуманы, разработаны, логически обоснованы, «присвоены» исполнителем.
Раздел 2. Работа над сценическим образом.		
8.	2.1 Сценическое отношение и оценка факта. Этюдная работа.	Упражнения и простейшие этюды на действие с предметом: сумка, газета, головной убор, верёвка и другие (на выбор). Упражнения и простейшие этюды на отношение к предмету. Проследить как меняется отношение к предмету в зависимости от изменения обстоятельств, в которые попадает человек и данный предмет: письмо, стул, пальто, зеркало и т.д. (Примеры: письмо любовное, анонимное, богатое наследство; зеркало для гадания, антикварная ценность, волшебное...)
9.	2.2 Сценическое действие. Предлагаемые обстоятельства. Этюдная работа.	Упражнения и простейшие этюды на простые, односложные действия и состояния. Проследить, как меняются характер внешнего действия и внутреннего состояния в различных обстоятельствах: ждать, считать, сочинять послание, приехать и

		<p>т.д. Примеры – ждать с поезда, с моря в бурю; считать неполную сдачу, последние секунды; сочинять послание любимому человеку, бюрократу, наследственное; приехать в гостиницу, домой на отдых, для работы, днём, ночью и т.д.</p> <p>Упражнения на физическое действие («ради самого действия»).</p> <p><i>Пример:</i> сидите, войдите в дверь, поздоровайтесь со всеми, подойдите к двери и откройте её, к столу, возьмите предмет, вернитесь на место, переставьте стулья, поменяйтесь местами с партнёром, посмотрите который час, утрите лицо платком...</p> <p>Упражнения и этюды на физическое целенаправленное действие («ради чего-нибудь»). (<i>Примеры:</i> сидеть, чтобы отдохнуть, спрятаться, подслушивать, читать книгу и т.д.; открыть или войти в дверь, чтобы уединиться, спрятаться, скрыться от неприятной встречи, впустить друга и т.д.)</p> <p>Этюды на заданные действия в обстоятельствах: «мы – в знакомых обстоятельствах жизни» и на действия в необычных обстоятельствах - «цирк», «сказка», «чудеса», «животные», «предметы», «фантастические существа».</p> <p>Придумать предлагаемые обстоятельства (историю, предысторию), в которых человек (персонаж) произносит заданное слово (фразу), общую для всех обучающихся. Отметить, какие подтексты в звучании одного слова (фразы) возникают при разных, самостоятельно придуманных, историях.</p>
10.	2.3 Общение. Цель событий. Этюдная работа.	Отработка этюдов на «органическое молчание»
11.	2.4 Сценическая задача и ее элементы. Оценка факта. Событие. Темпоритм. Этюдная работа.	<p>Придумать друг для друга различные обстоятельства и представить, что бы вы делали, если бы действительно оказались в подобной ситуации.</p> <p>Этюд на оценку факта включает в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – некое действие, зависящее от предлагаемых обстоятельств и цели, – факт, мешающий (противостоящий) этому действию, – момент «стоп!», – восприятие факта, ориентация в обстоятельствах, – новое действие. <p>Внешнее выражение оценки может быть очень индивидуальным. Занимаясь оценкой факта, нужно оставаться естественными, правдивыми, в то же время, увлечёнными, смелыми в формах выражения.</p>
12.	2.5 Сверхзадача. Сквозное действие. Этюдная работа.	Определить в самостоятельно выбранном отрывке из музыкально-драматического спектакля (оперетты, мюзикла) сверхзадачу куска роли.
13.	2.6 Наблюдение.	<p>Сценические упражнения на наблюдения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Актерский тренинг произвольного, зрительного, слухового внимания; воображения, фантазии; актерской выразительности. 2. Этюды на характерность (внешнюю): <ul style="list-style-type: none"> - природно-физиологическая характерность (старик, худой, толстый, горбатый, больной, близорукий, слепой, хромой, заика, глухой, картавый); - как бы я себя вел, если бы на мне был надет тот или иной костюм (фрак, вечернее платье, лохмотья, строгий деловой костюм, сапоги с ботфортами, туфли на высоком каблуке, лапти); - профессиональная характерность (шахтер, боксер, продавец, балерина, врач, матрос, кавалерист, учитель, дворник, сапожник); - национальная характерность (грузин, француз, англичанин,

		<p>японец, кореец, вьетнамец, украинец);</p> <ul style="list-style-type: none"> - внешняя характеристика прошлого (купец, лавочник, кучер, нищий, лакей, трубочист, кухарка, горничная); - упражнения с партнером с оговариванием простейших предлагаемых обстоятельств. <p>3. Этюды на наблюдения: <i>При выполнении упражнений необходимо (это особенно видно со стороны) контролировать занимается ли человек делом или нет (если нет - то ни о каких параметрах поведения речи не идет)</i> Наблюдение в жизни и овладение органичным “замиранием” в разговоре.</p>
Раздел 3.		
Работа над отрывками (сценами) драматических и музыкально-драматических произведений.		
14.	3.1 Работа над ролью в единстве всех выразительных средств	<p>Выбрать литературное произведение. Подобрать подходящее музыкально-вокальное произведение (романс, песню и пр.). Работа над драматическими отрывками и музыкально-вокальными произведениями. Необходимо усвоить содержание следующих ключевых терминов: <i>органическое молчание, событие, исходное событие, центральное событие, главное событие, сверхзадача, мизансцена, характер, характеристика, перспектива роли, внутренний монолог, конфликт, образ как логика действия.</i> Самостоятельная работа по созданию «киноленты видений» в работе над ролью, на взаимодействие с партнером. На одном из выученных вокализмов в первом семестре продемонстрировать различные интерпретации образов. На одном из камерных произведениях (романсе, песне), выученных во втором семестре продемонстрировать сценическое мышление.</p>

7 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль

Оценочные средства текущего контроля:

- показы актерских упражнений и этюдов;
- выполнение задания (исполнение импровизаций по заданиям педагога);
- сообщения по тематике изучаемых разделов;
- регулярная проверка и обсуждение интересных, подсмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, атмосферы, характеров, внутренних монологов.

Промежуточная аттестация 1 зачет (1 семестр)

Промежуточная аттестация 2 – зачет с оценкой» (2 семестр)

Оценочные средства промежуточной аттестации

На зачет выносятся:

- 1) упражнения и этюды – индивидуальные, парные, групповые (на память физических действий, на «оживление неодушевленного предмета» (монолог от первого лица);
- 2) актерская работа в отрывке;
- 3) ответы на теоретические вопросы.

Примерные контрольные вопросы, выносимые на зачет

1. К.С. Станиславский – великий реформатор театра.
2. Основные положения системы К.С. Станиславского.

3. Актер как центральная фигура системы К.С. Станиславского.
4. Действие – основное средство театральной выразительности. Элементы органического действия. К.С. Станиславский о методе физического действия.
5. Свобода мышц. Упражнения для освобождения мышц.
6. Сценическое внимание.
7. Эмоциональная память.
8. Работа с партнером (предметами, внешним миром)
9. Воображение.
10. Сценическая наивность.
11. Память физических действий.
12. Законы сценического общения.
13. «Предлагаемые обстоятельства» – сущность и характеристика понятия.
14. Понятие сценического самочувствия и элементы сценического самочувствия.

Публичное одиночество.

15. Характерность.
16. Чувство правды.
17. Сверхзадача.
18. Основной конфликт.
19. Место действующего лица в конфликте, его биография.
20. Какие события и действенные факты вызывают те или иные поступки, изменяют, определяют поведение вашего героя и как?
21. Какие цели и задачи возникают перед вашим героем и при каких условиях?
22. Какие поступки на протяжении пьесы совершает герой и почему он так поступает, а не иначе?
23. Сквозное действие.
24. Логика и последовательность.
25. Темпо-ритм.
26. Мизансцена.

Критерии оценки:

- осмысленность, целенаправленность, продуктивность физического существования на сценической площадке;
- правильность выполнения заданий;
- правильность использования речевых, пластических средств выразительности;
- владение простейшими приемами психологического взаимодействия с партнером;
- стремление к непрерывности, продуктивности внутренней психологической линии роли в отрывке (сцене);
- использование доступных средств актерской выразительности для выявления характерности роли;
- понимание задач роли и стремление воплотить их в своем исполнении;
- знание основных положений системы К.С. Станиславского и категориально-понятийного аппарата дисциплины.

Оценка производится на основе:

- а) качества индивидуальной работы,
- б) качества работы в группе;
- в) проверки теоретических знаний студента;
- в) учета посещаемости студентом занятий.

Оценка **зачтено (отлично)** соответствует полному знанию и отличному владению навыками соответствующей темы (тем) курса обучения, с учётом вышеперечисленных критериев. Общий уровень – продуктивный, творческий.

Оценка **зачтено (хорошо)** соответствует достаточно полному уровню знаний и владений навыками, с небольшим количеством недоработок и с учётом

вышеперечисленных критериев. Студент ответил на вопрос полностью, но при этом допускал не принципиальные погрешности. Общий уровень ответа близок к продуктивному.

Оценка **зачтено (удовлетворительно)** соответствует неполному уровню знаний и слабому уровню владения навыками, с учётом вышеперечисленных критериев.

Оценка **не зачтено (неудовлетворительно)** – студент не справился с заданием.

Или: задание выполнено, но не соответствует параметрам оценки, приведенным выше.

Или: студент отказался отвечать на вопросы. Общий уровень ответа – ниже репродуктивного.

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в классе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 Основная литература

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. пособие. – М., 2008.
2. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. — М., 2005.
3. Соснова, М. Л. Искусство актера. М., 2005, 2007.
4. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. М.А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва : АРТ, 2008. – 496 с.
5. Шихматов, Л. М. Сценические этюды: Учеб. пособие. - М., 1966, 1968, 1970, 1971.

9.2 Дополнительная литература

1. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг: гимнастика чувств. - СПб., 2008.
2. Дундуков, А. К. Основы школы мастерства актера: Учеб. Воронеж, 2001.
3. Дундуков, А. К. От этюда – к образу. Воронеж, 2006.
4. Зверева, Н. А. О роли сверхзадачи и предлагаемых обстоятельств в эмоциональном значении спектакля: Учеб. М., 1974.
5. Кристи, Г. В. О воспитании актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. – М. : Искусство, 1978.
6. Лоза, О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва : АСТ, 2009. – 192 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).
7. Омельченко, А. В. Актерское мастерство в этюдах : учеб. пособие. – Волгоград , 2009.
8. Основы системы К. С. Станиславского: Учеб. пособие.– Ростов на/Д., 2000.
9. Тополага В. В. Методические советы к курсу “Мастерство актера”. Воронеж, 1988.
10. Тополага В. В. Тренинг психотехники актера: Метод. советы по курсу “Мастерство актера”. Воронеж, б.г.

9.3 Интернет-ресурсы

Театральная энциклопедия: <http://www.theatre-enc.ru/>
Хрестоматия актёра: <http://jonder.ru/hrestomat>
Актерское мастерство: <http://acterprofi.ru>
Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино:
http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
Театральная Энциклопедия:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
Планета театра: [новости театральной жизни России]:
<http://www.theatreplanet.ru/articles>

10 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа:
одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “ ____ ” _____ 20__ г.
Ведущий преподаватель _____