

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.19 «МАСТЕРСТВО АКТЕРА»

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Специализация: «Артист драматического театра и кино»

Квалификация выпускника: Артист драматического театра и кино

Форма обучения: очная

Факультет: театральный

Кафедра мастерства актера

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1128.

Разработчик:

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Мастерство актера»: 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.

Основной задачей дисциплины «Мастерство актера» 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности 52.05.01 Актерское искусство, входит в состав дисциплин обязательной части Блока 1 учебного плана и непосредственно связана с такими дисциплинами, как «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Грим», «Ритмика и основы музыкальной грамоты», «Танец».

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по программе специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство:

Задача ПД	Код и наименование профессиональный компетенции выпускника	Индикаторы достижения профессиональных компетенции (знает, умеет)
Командная работа и лидерство	УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: общие формы организации деятельности коллектива; психологию межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели. Уметь: создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды. Владеть: навыками постановки цели в условиях командой работы; способами

		управления командной работой в решении поставленных задач; навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье и сбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Знать: основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда. Уметь: расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития. Владеть: навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	Знать: сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями. Уметь: правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство. Владеть: навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве; правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции.
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; основы психологии художественного творчества. Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства. Владеть: различными актерскими

		техниками; методами организации творческого процесса.
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	ПК-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>Знать: теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; способы взаимодействия со зрителем; способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией).</p> <p>Уметь: создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; общаться со зрительской аудиторией; проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; самостоятельно проводить работу над ролью.</p> <p>Владеть: теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками импровизации в процессе работы над ролью.</p>
	ПК-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<p>Знать: этические нормы коллективной творческой работы; роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; основы психологии художественного творчества.</p> <p>Уметь: работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; аргументировано выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы.</p> <p>Владеть: теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; теорией и практикой сценического и делового общения.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Кол-во часов								
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	
Аудиторные занятия в том числе:	1633	144	144	176	176	240	240	304	209	
Лекции (Л)	208	22	18	26	24	32	32	32	22	
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые,	1302	106	110	134	136	192	192	256	176	
индивидуальные	123	16	16	16	16	16	16	16	11	
Консультации										
Курсовая работа										
Самостоятельная работа студента (СРС)	428	27	18	40	49	57	48	74	115	
Подготовка к экзамену	603	117	18	108	45	99	72	54	90	
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
ИТОГО:	часов	2664	288	180	324	270	396	360	432	414
Общая трудоемкость	зач. ед.	74	8	5	9	7,5	11	10	12	11,5

4.2. Тематическое планирование дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов часов	Аудиторные занятия					СРС	Контроль	
			Лекции	Семинары	Практические					
					Групповые	Мелкогрупповые	Индивидуальные			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	
Раздел I. (Первый курс обучения)										
1.	Театральное искусство и его назначение. Специфика театрального искусства.	8	4						4	
2.	Сценическое внимание.	30	4				20	2	4	
3.	Мышечная свобода актера	32	4				20	4	4	
4.	Творческое оправдание и фантазия.	28	4				18	2	4	

5.	Сценическое отношение и оценка факта.	30	4			20	2	4	
6.	Предлагаемые обстоятельства и их оценка. Ритм и темп.	30	4			20	2	4	
7.	Чувство правды. Память физических действий.	32	4			20	4	4	
8.	Сценическая задача.	28	4			18	2	4	
9.	Сценическое действие и сценическое чувство.	30	2			20	4	4	
10.	Природа сценического чувства.	30	2			20	4	4	
11.	Сценическое общение.	28	2			20	2	4	
12.	Текст и подтекст на сцене.	27	2			20	4	1	
	Контроль	135							135
	Итого по 1 курсу:	468	40			216	32	45	135
<i>Раздел II. (Второй курс обучения)</i>									
13.	Работа над элементами сценического образа. Актёрская наблюдательность.	45	6			27	4	8	
14.	Внутренняя характерность.	44	6			25	4	9	
15.	Внешняя характерность. Взаимосвязь внутренней и внешней характерности.	48	6			29	4	9	
16.	Воспроизведение профессиональных навыков.	46	6			27	4	9	
17.	Работы над сюжетными этюдами и несложной ролью на литературной основе.	39	6			20	4	9	
18.	Работа педагога с исполнителями этюда и работа студента над несложной ролью.	51	6			34	2	9	

19.	Работа актера над ролью. Идеино-художественный анализ пьесы и ролей.	44	6			27	2	9	
20.	Театральный анализ пьесы.	40	2			27	2	9	
21.	Сценический образ.	39	4			24	2	9	
22.	Репетиционный процесс.	45	2			30	4	9	
	Контроль								153
	Итого по 2 курсу:	594	50			270	32	89	153
Раздел III. (Третий курс обучения)									
23.	Выразительность актерской игры и законы ансамбля.	128	14			86	8	20	
24.	Специфика зрительского восприятия.	124	12			84	8	20	
25.	Сценическая выразительность.	138	12			96	8	22	
26.	Жест и мимика.	130	12			92	4	22	
27.	Мизансценирование	65	14			26	4	21	
	Контроль	171							171
	Итого по 3 курсу:	756	64			384	32	105	171
Раздел IV. (Четвертый курс обучения)									
28.	Русская и западно-европейская классическая пьеса.	175	10			110	6	49	
29.	Зарубежная пьеса XX века.	172	18			100	7	47	
30.	Музыкальный спектакль.	172	10			108	7	47	
31.	Лучшие пьесы современной отечественной драматургии	183	16			114	7	46	
	Контроль	144							144
	Итого по 4 курсу:	846	54			432	27	189	144
	Всего по дисциплине:	2664	208			1302	123	428	603

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Содержание разделов
1	2	3
		<i>Первый год обучения</i>
1.	Театральное искусство и его назначение. Специфика театрального	Театр – искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Актер – главное в театре. Специфика актерского творчества. «Материал» и «мастер» в одном

	искусства	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.
		<i>Второй год обучения</i>
13.	Работа над элементами сценического образа. Актерская наблюдательность	О накоплении творческого материала. Особенности актерской наблюдательности. Наблюдение «через себя». Практические упражнения.
14.	Внутренняя характерность	Поиски внутренних черт характера. «Глаз на мир». Что значит стать другим, оставаясь самим собой. Практические упражнения.
15.	Внешняя характерность. Взаимосвязь внутренней и внешней характерности	1. Характерные походки. 2. Руки людей. 3. Старческое физическое самочувствие. 4. Дети. 5. Характерная речь. 6. Ассоциация с различными животными и подражание.
16.	Воспроизведение профессиональных навыков	Особенности данного раздела. Как искать в себе нужные для образа черты? О типичном, характерном, индивидуальном. О понятии профессионализма. О поисках отношений, как основы в работе над образом. Упражнения на воспроизведение различных профессий.
17.	Работа над сюжетными этюдами и несложной ролью на литературной основе.	Существенным отличием программных требований второго курса является то, что предлагаемые обстоятельства, задача (цель действия, само действие и текст) не созданы студентом, как в этюде, а даны автором. Студенты должны освоить их и, действуя от первого лица («Я» в предлагаемых обстоятельствах), осуществить найденную ими логику поведения в этюде. Элементарные сведения по драматургии. Завязка, развитие действия, развязка.
18.	Работа педагога с исполнителем этюда и работа студента над несложной ролью.	<i>Первый этап работы:</i> определение темы и идеи. Анализ драматургических качеств. Оговаривание обстоятельств. Вольный прогон. Задание исполнителям. <i>Второй этап работы:</i> опрос заданий. Сквозное действие роли. Сквозное действие этюда. Расстановка действующих лиц по отношению к сквозному действию.

		<p>Работа над «куском». Нахождение кусков. Признаки, по которым различаются куски. Название кусков.</p> <p>Работа внутри куска. Определение сценических задач. Нахождение смыслового акцента куска. Отыскание мизансцены. Отбор красок, приспособлений. Для работы в третьем семестре берутся небольшие на 10-15 минут сценического действия отрывки из драматургических произведений современных авторов, в которых заключены наиболее близкие и понятные студентам обстоятельства. События, цели, логика поведения.</p>
19.	Работа актера над ролью. Идеино-художественный анализ пьесы и ролей.	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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). <p><i>Самостоятельная работа актера.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 9. 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. Выяснение значения всех непонятных слов и их верного произношения. 10. Выписка: «я о себе и другие обо мне» (ремарки автора; характеристики, даваемые другими персонажами; личные характеристики). 11. Составление перечня подсобных материалов (книг, картин, имен, объектов, подлежащих наблюдению, результатов наблюдений и пр.). 12. Фиксирование темы пьесы и темы данной роли. <p>Фиксирование идеи пьесы и идеи данной роли (на основе предыдущего анализа).</p>
20.	Театральный анализ пьесы	<p><i>Третий этап работы: работа актера совместно с режиссером.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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.

		<p>2. Сквозные действия ролей. Метод нахождения сквозного действия. Сценарий поступков и хотений.</p> <p>3. Деление пьесы на части (отыскание крупных событий, поворачивающих весь ход действия в другую сторону).</p> <p>4. Деление пьесы на куски. Перемена задач, перемена состояний и ритмов от возникших новых обстоятельств – событий.</p> <p>5. 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.</p> <p>Роль творческого оправдания и фантазии на данном этапе.</p>
21.	Сценический образ	<p>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.</p> <p>1. Анкета об образе.</p> <p><i>I. Биография образа (создание прошлого образа):</i></p> <p>а) классовое происхождение; б) социально-классовое отношение образа к окружающей его в прошлом действительности.</p> <p><i>Воссоздание условий прошлой жизни образа:</i></p> <p>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.).</p> <p><i>II. Классово-социальная характеристика:</i></p> <p>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).</p> <p><i>Создание условий жизни образа:</i></p> <p>н) возраст; о) чем занимается (профессия); п) материально-мущественное положение (источники дохода и пр.); р) общественная полезность; с) бытовая среда, состав семьи, круг знакомств, обычное течение дня, уклад жизни и т.п.</p> <p><i>Принадлежность образа к определенному психо-физиологическому типу:</i></p> <p>т) физиологические особенности; у) умственные качества; ф) качество темперамента образа; х) определение характера.</p> <p>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)</p>

		<p>результаты наблюдений и 7) фантазия (самое ценное и необходимое).</p> <p>Опасность «засушивания» и «казенных» ответов на вопросы анкеты.</p> <p><i>Сценический образ в его развитии и детализация:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Искание ответа на вопрос: «как бы поступил образ в ряде обстоятельств, не выведенных в пьесе?» 2. Искание «глаза на мир» (посмотреть глазами образа на окружающий мир). 3. Выявление внутренних противоречий образа («когда играешь злого, ищи, где он «добрый»). <p>Применение этой формулы.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Определение отношений (как итог предыдущей работы). Рассмотрение образа в его развитии и росте.
22.	Репетиционный процесс	<p>Репетиции за столом.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вскрытие подтекста. Способ «подмены» текста. Заполнение партитуры роли. 2. Овладение сценическими задачами. 3. Завязывание взаимоотношений. 4. Общение с партнером. 5. Подготовительные этюды. Их значение. Применение. Накопление состояния. Примеры. 6. Внутреннее накопление и переполнение материалом. Что значит «копить» и когда можно начать выявлять. <p>Самостоятельная работа актера. Домашняя работа.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Вынашивание» образа. 2. Как учить роль: а) запоминание текста; б) вред разучивания роли вслух. <p><i>Четвертый этап работы: Работа актера совместно с режиссером. Репетиции на сцене.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поиски красок-приспособлений. 2. О преобладающей роли интуиции на данном этапе. Краску нельзя придумать, её надо родить. Общение и краски. Вред заготовления готовых красок. 3. «Вольные» прогоны кусков. Цель прогонов. Проверка накопленного. Неожиданное рождение актерских красок. 4. 3.Поправки и указания режиссера. 5. Проверка творческого самочувствия. Чувство правды. Верность задачи. Качество красок. Степень приближения к образу. 6. 4.Повторные репетиции с остановками. 7. 5.Отбор красок. 8. 6.Рождение мизансцен. Логическая мотивированность. Подсказ. Показ. 9. Творческий «взрыв» (по принципу: переход количества в новое качество). 10. Отделка формы и выразительности. Условие: сохранение верного актерского самочувствия. <p><i>Атмосфера репетиций.</i></p>

	<p>11. Каким актер должен приходиться на репетицию.</p> <p>12. Артистичность, готовность к творчеству. Профессиональная особенность. «Дурные» настроения и борьба с ними. Творческое внимание. Внимание к работе партнера.</p> <p>13. Беречь творческую энергию актера. Организация расписания. Параллельные репетиции. Страхование от бездействия актеров.</p> <p>14. «Порыв не терпит перерыва». Бережное отношение к «творческим взрывам».</p> <p>15. Бояться «покоя». Несовместимость творческой деятельности с внутренним покоем актера. Опасность равнодушия. Не «устраиваться». Не «ждать чувства». Творческие возбудители: новые задачи, новые обстоятельства. Необходимость творчески «беречь» актера.</p> <p>16. 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.</p> <p><i>Самостоятельная работа актера.</i></p> <p>О поисках внешней характерности. Анкета о внешних данных образа.</p> <p>а) Походка (легкая, тяжелая, вперевал и т.п.).</p> <p>б) Движения (угловатые, плавные и т.п.).</p> <p>в) Ассоциации (с животными, с вещами).</p> <p>г) Речь (отрывистая, звучная, заика и т.п.).</p> <p>д) Профессиональные отпечатки.</p> <p>е) Привычки и тики.</p> <p>ж) Костюм. Необходимость внутреннего ощущения костюма задолго до его надевания. Ощущение толщинок и т.п.</p> <p>з) Грим. Рождение представления о внешнем виде образа от внутреннего ощущения жизни образа.</p> <p>и) Вещи, аксессуары. О репетициях с условными вещами. О фантазировании вещей. Выявление образа через отношение к вещи.</p> <p><i>Пятый этап работы.</i> Возвращение за стол с целью восстановления утраченной сущности.</p> <p>1. Проверка ролей по сквозному действию. Проверка идейной направленности ролей.</p> <p>2. Восстановление в памяти первого непосредственного впечатления от пьесы.</p> <p>В четвертом семестре студенты продолжают работать над более сложными по содержанию и задачам отрывками. Можно привлекать классику и зарубежную драматургию в качестве учебного материала.</p>
--	---

		<i>Третий год обучения</i>
		В пятом и шестом семестрах студенты начинают работать над ролями в спектаклях.
23.	Выразительность актерской школы и законы ансамбля	Правдивость, понятность, выразительность. Актерская выразительность. Законы ансамбля. Законы сценичности.
24.	Специфика зрительского восприятия	Подчинение действия законам восприятия зрителя. Управление вниманием зрителя. О недопустимости параллельного действия на сцене. Подчинение главному действию.
25.	Сценическая выразительность	Сценическая выразительность как способность актера находить точные сочетания между своим телом и окружающей средой. Внешняя форма должна быть рождена, а не выдумана. Понятие о сценическом ракурсе.
26.	Жест и мимика	Классификация жестов. Жест бытовой (механический). Жест описательный, жест психологический. Соотношение рук и глаз. Направление жеста кверху и книзу. Внизу – предел, положительное, вверху – отсутствие предела, гадательное. Красота жеста в его целесообразности и в соответствии законам равновесия. О «рукотрясии».
27.	Мизансценирование	Правильная мизансцена. Неправильная. Подразделение мизансцены на основные и переходные. О закономерном переходе одной мизансцены в другую. Требования к мизансцене: естественность, простота, понятность, выразительность. Композиционный центр. «Весовой флюс». Опасность увлечения внешней красотой в ущерб сути. Об игре спиной и значении глаз актера. <i>Экзаменационные и зачетные требования на третьем курсе.</i> 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.
		<i>Четвертый год обучения</i>
28.	Русская и западно-европейская классическая пьеса	Работа с режиссером над дипломным спектаклем по выбранному материалу.
29.	Зарубежная пьеса XX века	Работа с режиссером над дипломным спектаклем по выбранному материалу.
30.	Музыкальный спектакль	Работа с режиссером над дипломным спектаклем по выбранному материалу.
31.	Лучшие пьесы современной отечественной драматургии	Работа с режиссером над дипломным спектаклем по выбранному материалу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся и формы оценочного контроля

№	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
<i>Раздел I (первый курс обучения).</i>				
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 наработанного 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, ортифакт 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.Слоев «Г.Товстоногов репетирует и учит», СПб: Балтийский сезон 2007. Б.Захава «Мастерство актера и режиссёра», 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 и 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. Приложение.	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.
<i>Раздел II (второй курс обучения)</i>				
13.	Работа над элементами сценического образа.	Домашняя работа по подготовке, серии наблюдений за людьми, животными,	Работа с конспектом лекций.	Просмотр на контрольном уроке.

14.	Внутренняя характерность.	предметами.		
15.	Внешняя характерность. Взаимосвязь внешней и внутренней характерности.			
16.	Воспроизведение профессиональных навыков.	Домашняя работа по подготовке к контрольному просмотру «Утверждение педагогом профессиональных навыков».	Работа с конспектом лекций.	Контрольный просмотр на уроке.
17.	Работа над сюжетными этюдами и несложной ролью на литературной основе.	Домашняя работа по выбору литературного материала.	Примерный список авторов для выбора литературной основы: В.Шукшин, А.Платонов, М.Зощенко, К.Паустовский, М.Казаков, Ю.Олеша, А.Трифонов, С.Довлатов, Ю.Нагибин и др.	Опрос на уроке
18.	Работа педагога с исполнителями этюда и работа студента над несложной ролью.	Коллективные репетиции по заданию педагога над деталями исполнения.	Записи и замечания педагога в ролевой тетради.	Просмотр на занятии по мастер-актера.
19.	Работа актера над ролью. Идеино-художественный анализ пьесы и ролей.	Домашняя индивидуальная работа над выбранной педагогом пьесой. Ответить на вопросы: 1. Какие темы затрагивает пьеса? 2. Через какие образы эти темы раскрываются? 3. Какую тему можно считать главной?	Конспект лекций.	Опрос на занятии по мастерству актера.
20.	Театральный анализ пьесы	Домашняя работа по переписке ролей в ролевую тетрадь. Выписки из пьесы «Я о себе и другие обо мне».	Работа с конспектом лекций.	Проверка ролевой тетради на учебном занятии

21.	Сценический образ.	Составление анкеты об образе: 1. Биография образа; 2. Национальность; 3. Социальная принадлежность; 4. Бытовая среда; 5. Физиологические особенности	Работа с конспектом лекций.	Опрос на учебном занятии.
22.	Репетиционный процесс.	Коллективная работа над деталями исполнения сцен, актов из выбранного драматургического материала.	Ролевая тетрадь с замечаниями педагога.	Просмотр на учебном занятии.
<i>Раздел III (третий курс обучения)</i>				
23.	Выразительность актерской игры и законы ансамбля.	Коллективные репетиции этюдов 1 курса с учетом требований выразительности игры и законов ансамбля.	Конспект лекций. К.С. Станиславский. Собрание сочинений, т.3, М., 1954-1956 гг. Глава о сценической выразительности.	Просмотр и обсуждение на уроке.
24.	Специфика зрительского восприятия.	Коллективные репетиции этюдов 1 курса с учетом требований выразительности игры и законов ансамбля.	Конспект лекций. К.С. Станиславский. Собр. сочинений, т.3, М., 1954-56. Глава о сценической выразительности.	Просмотр и обсуждение на уроке.
25.	Сценическая выразительность.	Коллективные репетиции этюдов 1 курса с учетом требований недопустимости параллельного действия.	Конспект лекций. К.С. Станиславский. Собрание сочинений, т.3, М., 1954-1956 гг. Глава о сценической выразительности.	Просмотр и обсуждение на уроке.
26.	Жест и мимика.	Письменное составление сюжета 3,4 этюдов с введением препятствий активизирующих действие.	Конспект лекций. К.С. Станиславский. Собрание сочинений, т.3, М., 1954-1956 гг. Глава о сценической выразительности.	Пробы этюдов на уроке.
27.	Мизансценирование	Коллективные репетиции на основе басен И.А. Крылова. Выстраивание сценического ракурса. Добиваться выразительности мизансцены.	Конспект лекций. К.С. Станиславский. Собрание сочинений, т.3, М., 1954-1956 гг. Глава о сценической выразительности.	Пробы и показ на уроке.
<i>Раздел IV (четвертый курс обучения)</i>				

28.	Русская и зарубежная классическая пьеса.	Коллективная работа над деталями исполнения. Отработка замечаний педагога.	Ролевая тетрадь с замечаниями педагога.	Репетиция на сцене учебного театра.
29.	Зарубежная пьеса XX века.	Коллективная работа над деталями исполнения. Отработка замечаний педагога.	Ролевая тетрадь с замечаниями педагога.	Репетиция на сцене учебного театра.
30.	Музыкальный спектакль.	Коллективная работа над деталями исполнения. Отработка замечаний педагога.	Ролевая тетрадь с замечаниями педагога.	Репетиция на сцене учебного театра.
31.	Лучшие пьесы современной отечественной драматургии.	Коллективная работа над деталями исполнения. Отработка замечаний педагога.	Ролевая тетрадь с замечаниями педагога.	Репетиция на сцене учебного театра.

5.3. Рекомендации по адаптации рабочей программы 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.

5.4. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии:

Традиционные лекции (вводная, интегрирующая, установочная, междисциплинарная)

Интерактивные технологии: лекция с проблемным изложением, лекция-визуализация.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. 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-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	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-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Показать этюд на оценку факта
9.	Раздел 1 (темы) Сценическая задача.	УК-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	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-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Показать этюд с импровизированным текстом
14.	Раздел 2 (второй год обучения) Работа над элементами сценического образа. Актерская наблюдательность	УК-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Контрольный урок Показ наблюдений

15.	Работа над сюжетными этюдами и несложной ролью на литературной основе	УК-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Контрольный урок Исполнение этюда на литературной основе
16.	Работа над ролью из пьесы. Идеино-художественный анализ пьесы и роли		
17.	Театральный анализ пьесы		
18.	Сценический образ		
19.	Репетиционный процесс		
20.	Промежуточная аттестация (экзамен) III и IV семестр	УК-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Показать роль в отрывке из пьесы современного и классического репертуара
21.	Раздел 3 (третий год обучения) Выразительность актерской игры и законы ансамбля	УК-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	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-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Показ актов из выбранных для работы пьес
27.	Раздел 4 (четвертый год обучения) Русская или западно-европейская классическая пьеса	УК-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	
28.	Зарубежная пьеса XX века		
29.	Лучшие пьесы современной отечественной драматургии		
30.	Промежуточная и итоговая аттестация (экзамен; ГИА) VII, VIII семестры	УК-3, УК-6, УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Показ дипломных спектаклей. Показ спектаклей государственной аттестационной комиссии

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

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.

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

Программа дисциплины «Мастерство актера» распределена на 4 больших раздела в соответствии с четырьмя годами обучения:

Первый раздел

1 курс – «Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Второй раздел

2 курс – Подход к образу в учебных отрывках.

Третий раздел

3 курс – Создание образа в учебном спектакле.

Четвертый раздел

4 курс – Подготовка и выпуск дипломных спектаклей. Учебная, производственная и преддипломная практики.

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.

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

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

5. 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).

6. 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.

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

8. 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».

Раздел II. Второй курс обучения.

Тема № 13. Работа над элементами сценического образа. Актерская наблюдательность.

Тема № 14. Внутренняя характерность.

Тема № 15. Внешняя характерность. Взаимосвязь внутренней и внешней характерности.

Тема № 16. Воспроизведение профессиональных навыков.

Тема № 17. Работа над сюжетными этюдами и несложной ролью на литературной основе.

Тема № 18. Работа педагога с исполнителями этюда и работа студента над несложной ролью.

Тема № 19. Работа актера над ролью. Идеино-художественный анализ пьесы и ролей.

Тема № 20. Театральный анализ пьесы.

Тема № 21. Сценический образ.

Тема № 22. Репетиционный процесс.

Контрольные уроки и экзамены по второму курсу.

Первый контрольный урок проводится по прохождению раздела «Наблюдения».

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 путём просмотра более сложного отрывка.

В течение учебного года каждый студент имеет работу не менее чем над двумя ролями, дающими возможность глубоко и разносторонне проявить творческие способности.

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. Овладение основными законами психической жизни человека на сцене на первом и на втором курсах имеет чрезвычайно важное значение для органического образа в процессе перевоплощения.

Раздел III. Третий курс обучения.

Тема № 23. Выразительность актерской игры и законы ансамбля.

Тема № 24. Специфика зрительского восприятия.

Тема № 25. Сценическая выразительность.

Тема № 26. Жест и мимика.

Тема № 27. Мизансценирование.

Экзаменационные и зачетные требования на третьем курсе.

В течение третьего учебного года каждый студент имеет работу не менее чем над двумя ролями, дающими возможность глубоко и разносторонне проявить творческие способности.

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 течение трех курсов обучения актерской технике.

Раздел IV. Четвертый курс обучения.

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.

Тема № 28. Русская и западно-европейская классическая пьеса (репетиции дипломных спектаклей).

Тема № 29. Зарубежная пьеса XX века (репетиции дипломных спектаклей).

Тема № 30. Музыкальный спектакль (репетиции дипломных спектаклей).

Тема № 31. Лучшие пьесы современной отечественной драматургии.

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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. 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.

7.2. Рекомендованная 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, РИИИ; 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).
5. Кнебель М.О. Поэзия педагогики, М., 2005.
6. Соснова М.Л. Искусство актера, М., 2005, 2007.

7.3. 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
<http://www.htvs.ru/> Театральный институт имени Б. Щукина.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Мастерство актера» используются учебные аудитории, оснащенные переносным экраном, ноутбуком.

А также концертные залы Института, фонды Информационно-библиотечного центра Института, кабинет информатики Института (самостоятельная работа).

Приложение 1

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 характеристики.

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.

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».

Контрольные уроки и экзамены 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. Овладение 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 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.