

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.05 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	Художественное образование (музыкально-театральное искусство)
Форма обучения	Заочная

Нижний Тагил
2020

Рабочая программа дисциплины «Актерское мастерство». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2020. – 29 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров (ФГОС 3++) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, к.ф.н.

Миронов А.В.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.культ-и

Садриева А.Н.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 11 ноября 2020 г., протокол № 4.

Зав. кафедрой

Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол № 2 от 27 ноября 2020 г.

Председатель МК ФХО

А. Н. Садриева

И. о. декана ФХО

И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2020.
© Миронов Алексей Владимирович, 2020.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	5
4. Структура и содержание дисциплины.....	6
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	6
4.2. Учебно-тематический план.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	12
5. Образовательные технологии.....	20
6. Учебно-методическое обеспечение.....	21
6.1. Организация самостоятельной работы студентов.....	21
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.....	26
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	28
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	29

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения курса «Актёрское мастерство» является формирование системы методических знаний и умений, составляющих основу профессиональной компетенции бакалавров в области художественного образования, формирование духовно и художественно развитой личности (педагога дополнительного образования, руководителя творческого коллектива, артиста), специалиста, освоившего практические навыки органического проживания роли, актёрский тренинг, являющийся базой в раскрытии индивидуальности и самобытности личности

Задачи:

1. Формирование у студентов системы теоретических знаний о целях, задачах и содержании обучения сценическому искусству.
2. Раскрытие творческой индивидуальности студента на базе освоения основ актёрской профессии, овладения основами психофизического тренинга, практическими навыками сценического действия, методами работы над ролью.
3. Формирование практических методических умений руководства различными видами художественной деятельности (развитие элементов сценической органики, приобретение актёрских навыков для дальнейшей самостоятельной работы) в творческих коллективах в качестве руководителя.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Актёрское мастерство» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (музыкально-театральное искусство)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина включена в Предметно-содержательный модуль Обязательной части рабочего учебного плана. Ее изучение логически связано с освоением психологии (Общая и социальная психология, Возрастная и педагогическая психология), педагогики (Общая педагогика, Теория воспитания и обучения). Освоение методики обучения актёрскому мастерству ведется с опорой на знания по теории и истории развития русского театра, накопленные студентами в ходе изучения дисциплины «История и теория театра», театральной педагогики («Теория и методика обучения дисциплинам профильной подготовки»).

Программа обучения построена таким образом, что на практических занятиях по актёрскому мастерству (упражнения, этюды, отрывки) студент использует навыки, приобретенные на занятиях по технике речи (дисциплина «Сценическая речь» ведется параллельно).

На основе наследия К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Э. Мейерхольда, студенты получают необходимые для овладения «Актёрским мастерством» представления:

- о сценическом действии, о задаче и сверхзадаче, о художественной перспективе; о работе над текстом роли, музыкальными номерами, монологами и дуэтами;
- о структуре художественно-мыслительного, творческого процесса;
- о разнообразии направлений человеческой мыслительной деятельности;
- о формах и жанрах сценического воплощения музыкально-литературных и драматургических произведений.

Большое значение имеет овладение студентами понятийным аппаратом, позволяющим понимать профессиональные термины в работе над освоением элементов, составляющих основы актёрского мастерства.

Курс предусматривает развитие элементов органического действия, приобретение актерских навыков для дальнейшей самостоятельной работы в творческих коллективах в качестве педагога, руководителя творческого коллектива, артиста.

Основной раздел курса предусматривает приобретение навыков работы над ролью в спектакле, совместной работы актера и режиссера, развитие точного пластического жеста, рисунка роли, чувства стиля, изучение прошлого времени и сегодняшнего, освоение понятия внутреннего действия, целенаправленности сценического поведения. Основная задача курса – сформировать потребность к нравственному самоопределению, верность культурным традициям, стремление к сохранению, защите и приумножению культурных ценностей.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и применения современных образовательных технологий.

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в системе основного и дополнительного художественного образования, определяемые ФГОС и иными нормативными документами, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание школьного предмета «Музыка», содержание предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусства в системе дополнительного художественного образования, формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения музыкальному и театральному искусству
		ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учителя по школьному предмету «Музыка», рабочую программу педагога дополнительного образования по музыке и театральному искусству, формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучающихся; планировать и комплексно применять различные средства обучения
		ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами

		обучения школьному предмету «Музыка» и музыкальному и театральному искусству в системе дополнительного художественного образования и современными образовательными технологиями
	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	1-8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	360
Контактная работа , в том числе:	70
Лекции	70
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа , в том числе:	273+17
Изучение практического курса	173
Самоподготовка к текущему контролю знаний	100
Подготовка к зачетам и экзаменам	17

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Лаб. занятия		
1 курс, 1 семестр					
Тема 1. Формирование основ сценического мастерства	8			8	Чтение и конспектирование: Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве»
Тема 2. Психологическое раскрепощение и освобождение мышц. Физическое самочувствие	8		2	6	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3. Сценическое внимание. Восприятие	8		2	6	Представление задания в группе
Тема 4. Воображение. Наблюдение:	8		2	6	Проверка

ожившие предметы. Этюды о животных					выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача зачета с оценкой	4			4	
Всего в 1 семестре	36		6	26+4	
1 курс, 2 семестр					
Тема 5. Память физических действий (ПФД) и подлинность сценического поведения	6		2	4	Представление задания в группе
Тема 6. Импровизация: «я» в предлагаемых обстоятельствах	8		2	2	Представление задания в группе
Тема 7. Законы состояния и развития в этюде. Психологическое освобождение	6		2	4	Представление задания в группе
Тема 8. Импровизационное самочувствие в предлагаемых обстоятельствах	4			4	Представление задания в группе
Тема 9. Музыкально-пластические упражнения	8			8	Представление задания в группе
Тема 10. Этюды: разработка и репетиции	8		2	6	Представление задания в группе
Всего во 2 семестре	36		8	28	
2 курс, 3 семестр					
Тема 11. Биомеханика В.Э. Мейерхольда	6			6	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 12. Самочувствие в движении и пространстве (работа с мячом, работа с палкой)	8		2	6	Представление задания в группе
Тема 13. Этюды на событие: событие, оценка, принятие решения. Конфликт. Восприятие партнера в этюде	8		2	6	Представление задания в группе
Тема 14. Метод наблюдения за физическим самочувствием: «я» в предлагаемых обстоятельствах	6			6	Чтение и конспектирование: Станиславский К.С. «Работа актера над собой» (ч.1 «Дневник ученика»)
Тема 15. Этюды на основе наблюдений. Наблюдение за характером восприятия. Взаимодействие на основе сценических задач	8		2	6	Проверка выполненного задания преподавателем
Всего в 3 семестре	36		6	30	
2 курс, 4 семестр					
Тема 16. Образное и событийное мышление. Этюды на ожившие картины. Сценическая задача	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 17. Этюды с импровизационным текстом. «Тарабарщина» на основе сказочных сюжетов	4			4	Представление задания в группе
Тема 20. Природа конфликта	6			6	Чтение и конспектирование:

					Станиславский К.С. «Работа актера над собой» (ч.2)
Тема 21. Слово в этюде. Техника словесного действия	8		2	6	Представление задания в группе
Тема 22. Внутренний монолог	4			4	Представление задания в группе
Тема 23. Групповые импровизации. Смена обстоятельств в этюде	8		2	6	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Всего в 4 семестре	36		6	30	
3 курс, 5 семестр					
Тема 1. Изучение прозаического материала для сценической интерпретации	12		2	10	Представление задания в группе
Тема 2. Мир идей и образов автора. Авторское зерно	12		2	10	Представление задания в группе
Тема 3. Художественный образ в тексте и на сцене. Принцип построения этюдов на основе литературного отрывка	12		2	10	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 4. Основы действенного анализа. Исходное событие. Предлагаемые обстоятельства и круг проблем	12		2	10	Представление задания в группе
Тема 5. Постановка этюда на основе прозаического произведения	24		4	20	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Всего в 5 семестре	72		12	60	
3 курс, 6 семестр					
Тема 1. Изучение драматургического материала. Основы действенного анализа	6			6	Чтение и конспектирование: Станиславский К.С. «Работа актера над ролью»
Тема 2. Предлагаемые обстоятельства. Этюды на ситуацию. Логика поступков	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 3. Работа с мизансценированием. Сквозное действие	6			6	Представление задания в группе
Тема 4. Сценическое взаимодействие в предлагаемых обстоятельствах	6			6	Представление задания в группе
Тема 5. Замысел и действие	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 6. Осложняющий круг	6		2	4	Представление

предлагаемых обстоятельств					задания в группе
Тема 7. Цепочка поступков	3			3	Представление задания в группе
Тема 8. Метод физических действий	6		2	4	Представление задания в группе
Тема 9. Отбор действий	6			6	Представление задания в группе
Тема 10. Сверхзадача роли	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 11. Сверхзадача драматического отрывка	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Подготовка к экзамену	9			9	
Всего в 6 семестре	72		12	51+9	
4 курс, 7 семестр					
Тема 1. Инсценировка и художественный материал	6		2	4	Представление задания в группе
Тема 2. Методика действенного анализа	6			6	Представление задания в группе
Тема 3. Анализ роли в действии (этюдный метод)	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 4. Словесное воздействие на партнера	6		2	4	Представление задания в группе
Тема 5. Логика роли. Цепочка действий, сверхзадача роли	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 6. Авторская стилистика	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Всего в 7 семестре	36		10	26	
4 курс, 8 семестр					
Тема 7. Актерское перевоплощение. Стилистика учебного спектакля	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 8. Учебный спектакль. Сверхзадача спектакля	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение репетиционной работы
Тема 9. Инсценировка и мизансценирование	6		2	4	Обмен мнениями, обсуждение репетиционной работы

Тема 10. Звуковая и световая партитура спектакля	6			6	Подбор материала. Обмен мнениями, обсуждение репетиционной работы
Тема 11. Прогон постановки и показ	8		4	4	Обмен мнениями, обсуждение репетиционной работы
Подготовка и сдача диф.зачета	4			4	
<i>Всего в 8 семестре</i>	36		10	22+4	
Всего по дисциплине	360		70	273+17	

Лабораторные занятия

№ Темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. Часов
	1 курс, 1 семестр	
	Тема 2. Психологическое раскрепощение и освобождение мышц. Физическое самочувствие	2
	Тема 3. Сценическое внимание. Восприятие	2
	Тема 4. Воображение. Наблюдение: ожившие предметы. Этюды о животных	2
	1 курс, 2 семестр	
	Тема 5. Память физических действий (ПФД) и подлинность сценического поведения	2
	Тема 6. Импровизация: «я» в предлагаемых обстоятельствах	2
	Тема 7. Законы состояния и развития в этюде. Психологическое освобождение	2
	Тема 8. Импровизационное самочувствие в предлагаемых обстоятельствах	
	Тема 9. Музыкально-пластические упражнения	
	Тема 10. Этюды: разработка и репетиции	2
	2 курс, 3 семестр	
	Тема 11. Биомеханика В.Э. Мейерхольда	
	Тема 12. Самочувствие в движении и пространстве(работа с мячом, работа с палкой)	2
	Тема 13. Этюды на событие: событие, оценка, принятие решения. Конфликт. Восприятие партнера в этюде	2
	Тема 14. Метод наблюдения за физическим самочувствием: «я» в предлагаемых обстоятельствах	
	Тема 15. Этюды на основе наблюдений. Наблюдение за характером восприятия. Взаимодействие на основе сценических задач	2
	2 курс, 4 семестр	
	Тема 16. Образное и событийное мышление. Этюды на ожившие картины. Сценическая задача	2
	Тема 17. Этюды с импровизационным текстом. «Тарабарщина»на основе сказочных сюжетов	
	Тема 18. Природа конфликта в тексте и в сценическом событии	
	Тема 19. Слово в этюде. Техника словесного действия	
	Тема 20. Внутренний монолог	
	Тема 21. Этюды по литературным произведениям	2
	Тема 22. Этюды на музыкальную тему	
	Тема 23. Групповые импровизации. Смена обстоятельств в этюде	2
	3 курс, 5 семестр	
	Тема 1. Изучение прозаического материала для сценической интерпретации	2
	Тема 2. Мир идей и образов автора. Авторское зерно	2
	Тема 3. Художественный образ в тексте и на сцене. Принцип построения этюдов на основе литературного отрывка	2
	Тема 4. Основы действенного анализа. Исходное событие. Предлагаемые обстоятельства и круг проблем	2

	Тема 5. Постановка этюда на основе прозаического произведения	4
	3 курс, 6 семестр	
	Тема 1. Изучение драматургического материала. Основы действенного анализа	
	Тема 2. Предлагаемые обстоятельства. Этюды на ситуацию. Логика поступков	2
	Тема 3. Работ с мизансценированием. Сквозное действие	
	Тема 4. Сценическое взаимодействие в предлагаемых обстоятельствах	
	Тема 5. Замысел и действие	2
	Тема 6. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств	2
	Тема 7. Цепочка поступков	
	Тема 8. Метод физических действий	2
	Тема 9. Отбор действий	
	Тема 10. Сверхзадача роли	2
	Тема 11. Сверхзадача драматического отрывка	2
	4 курс, 7 семестр	
	Тема 1. Инсценировка и художественный материал	2
	Тема 2. Методика действенного анализа	
	Тема 3. Анализ роли в действии (этюдный метод)	
	Тема 4. Словесное воздействие на партнера	2
	Тема 5. Логика роли. Цепочка действий, сверхзадача роли	2
	Тема 6. Авторская стилистика	2
	4 курс, 8 семестр	
	Тема 7. Актерское перевоплощение. Стилистика учебного спектакля	2
	Тема 8. Учебный спектакль. Сверхзадача спектакля	2
	Тема 9. Инсценировка и мизансценирование	2
	Тема 10. Звуковая и световая партитура спектакля	
	Тема 11. Прогон прогон постановки и показ	4

4.3. Содержание дисциплины

Раздел 1: Сценические этюды и тренинги

Тема 1. Формирование основ сценического мастерства

Основные положения системы К.С. Станиславского. Воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене: тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, эмоциональной памяти; тренинг мышечной свободы, различных типов физических действий – воспитание веры и правды. Искусство переживания и искусство представления. Разница и сходство. Опыт российского и советского театра в развитии системы Станиславского: Е.Б. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд, М. А. Чехов.

Тема 2. Психологическое раскрепощение и освобождение мышц. Физическое самочувствие

Тренинг мышечной свободы, различных типов физических движений. Эмоциональное переживание и физическое действие. Физическое и психологическое раскрепощение, освобождение в свободных импровизациях под музыку. Чувство сценического пространства в бессловесном общении с партнером.

Тема 3. Сценическое внимание. Восприятие

Малый, средний, большой круги внимания. Упражнения, развивающие слуховое, зрительное, осязательное, обонятельное, вкусовое внимание. Тренировка и развитие сценического внимания, наблюдательности.

Восприятие как отражение в нашем сознании окружающего мира, его чувственное, предметное, осмысленное, эмоциональное познание. Процесс восприятия и различные эмоции, разновеликая интенсивность эмоций. Восприятие как источник эстетических чувств. Эмоциональные переживания, возникающие в процессе восприятия. Опыт

восприятия. Развитие чувственного, интеллектуального, эмоционального восприятия (отклика) на окружающие явления: видеть, слышать, ничего не пропуская.

Тема 4. Воображение. Наблюдение: ожившие предметы. Этюды о животных

Воображение как процесс рождения всевозможных комбинаций нового в целенаправленном творческом процессе. Развитие воображения, фантазии, эмоциональной памяти, тактильных ощущений, физических ощущений, меняющегося физического самочувствия как элементы психотренинга, внутренней и внешней техники.

Наблюдения как база в развитии многоплоскостного творческого внимания: зрительного, слухового, пластического, психофизического. От простого рассказа о животном (птице, насекомом...) к естественной попытке передать в пластике особенности поведения объекта своего наблюдения. Маленькие зарисовки с включением сочинительства. «Ожившие предметы» – маленькие этюдные зарисовки, развивающие фантазию, пластическую свободу, воображение. Разработка этюдов «Живой предмет». Звуковое подражание, имитация, воображение, пластика – первый шаг в подготовке к этюдам «я в предлагаемых обстоятельствах в образе».

Тема 5. Память физических действий (ПФД) и подлинность сценического поведения

Развитие элементов органического действия актера: тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, памяти в работе со знакомыми предметами и действиями с ними.

Работа с воображаемыми предметами. Психофизические основы действия. Навыки органического поведения, чувство веры в предлагаемые обстоятельства на сценической площадке в условиях публичного одиночества. Выработка навыка «владения действием» не только как умения физически перемещаться, но и как внутренней психической потребности осуществления своего намерения, называемого единым психофизическим процессом. Зависимость точности физических ощущений и действий от «видения на внутреннем экране». «Бессознательность» действия с воображаемым предметом, накопленная память правды физических действий, физических ощущений – правда, органика сценического поведения.

Изучение проблем: «Я и физическая среда». «Я и пространство». «Я и физическое самочувствие».

Тема 6. Импровизация: «я» в предлагаемых обстоятельствах

Переход точных физических действий в этюд. Включение обстоятельств: место действия, время действия, цели действия, перспектива – направленность действия, эмоциональное переживание в момент выполнения физического действия как отражение жизненных обстоятельств.

Развитие элементов органического действия: тренинг мышечной свободы, памяти физических действий в работе с воображаемыми предметами, тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, эмоциональной памяти. Этюды на физическое действие с воображаемыми предметами.

Тема 7. Законы состояния и развития в этюде. Психологическое освобождение

Предлагаемые обстоятельства в одиночном этюде. Неизменность места действия и обстоятельств. Законы построения этюда: завязка, развитие, событие, кульминация, оценка, развязка. Меняется качество оценки, внутренний монолог, внутренний ритм. Меняется настроение, уточняется оценка события, принимается другое решение – смена темпо-ритма: психофизическое оправдание действия. Содержательность, выразительность, логика и органика. Реализм и условность сценического действия. Правда сценического поведения.

Тема 8. Импровизационное самочувствие в предлагаемых обстоятельствах

Воображение и мышление в этюде. Смена обстоятельств и внутреннего действия как источник воображения, нового качества, нового мышления. Тренинговые упражнения «Лицедеи» на смену обстоятельств и действия. Самоанализ на основе выполненных упражнений. Освоение природы органического изменения жизни в этюде.

Тема 9. Музыкально-пластические упражнения

Сиюминутная, импульсивная импровизация, рожденная заданным жестом, позой, словом, атмосферой, темпо-ритмом, аккордом, прикосновением – тренинг элементов внутренней и внешней техники.

Тема 10. Этюды: разработка и репетиции

Разработка отчетных этюдов: наблюдение над животными, память физических действий, оживший предмет.

Этюд на наблюдение – присвоение увиденной интересной ситуации, информации: разминка ума, воображения, видений, разгадка намерений, рождение органичного необходимого активного действия. Пластические этюды. Разгадка человеческого поведения. Оправдание (понимание) своих присвоенных из наблюдений задач. Обостренное внимание другу к другу.

Тема 11. Биомеханика В.Э. Мейерхольда

Возникновение биомеханики. Основные принципы биомеханики. Метод биомеханики как система актерских тренингов, позволяющих естественно и точно управлять механизмами движений тела и циркуляцией энергии. Концентрация телесной волевой энергии. Использование тренингов биомеханики для выработки навыков самоконтроля и подчинения энергии.

Закон контраста: контраст направлений движения – концентрического и эксцентрического – открыт как закон визуального восприятия. Закон зависимости эмоций от тела – пластическая выразительность – связь внутреннего и внешнего. Закон тела как единой системы и разумной концентрации энергии. Тренинги мышечной свободы, психологического раскрепощения.

Тема 12. Самочувствие в движении и пространстве (работа с мячом, работа с палкой)

Тренинговые упражнения на самочувствие себя в пространстве. Работа с мячом и гимнастической палкой как искусство овладения пространством и собой в нем. Быть пространством, а не его имитацией. Вестибулярное внимание. Чувство равновесия и пространства. Кумулятивная работа с мячом (одним, двумя, тремя). «Заброс» мяча. Упражнение «Солнышко». Дуэтные упражнения с мячом. Индивидуальная работа с гимнастической палкой. Дуэтная и групповая работа с гимнастическими палками.

Тема 13. Этюды на событие: событие, оценка, принятие решения. Конфликт. Восприятие партнера в этюде

Событие – изменение обстоятельств жизни в этюде всех или нескольких участников. Оценка всеми новой ситуации, смена темпо-ритма. Новое событие в оговоренных ранее предлагаемых обстоятельствах этюда – включение мышления, живое восприятие партнера, умение по-новому направить свои действия на партнера. Поиск выхода. Объединение, усиление или разрешение конфликта. Развязка. Свобода существования (воображения) не ограничена.

Развитие импровизационного самочувствия в невыясненных обстоятельствах. Смелость в развитии этюда. Воздействие на партнера в желаемом направлении. Рождение

приспособлений. Возвращение к исходному событию. Знание сквозного действия и сверхзадачи. Целенаправленность действия на сценической площадке. Правильное направление импровизации от завязки, через развитие действия, к неожиданной, но логичной развязке.

Тема 14. Метод наблюдения за физическим самочувствием: «я» в предлагаемых обстоятельствах

Чтение и конспектирование: Станиславский К.С. «Работа актера над собой» (ч.1 «Дневник ученика»). Аудиторный анализ выделенных тезисов. Работа по избранным тренинговым упражнениям К.С. Станиславского.

Тема 15. Этюды на основе наблюдений. Наблюдение за характером восприятия. Взаимодействие на основе сценических задач

Воспитание партнерского взаимодействия; разгадывание внутреннего действия партнера, его направленности. Умение держать оправданную паузу в этюде. Изменение темпо-ритма жизни в этюде, изменение поведения. Воспитание умения направлять свои действия на партнера, менять тактику, пристройки, искать выгодное разрешение конфликта.

Сценические этюды-импровизации: выбор темы этюда. Чувство правды, логики и последовательность, целесообразность действий в этюде. Вера и сценическая наивность, убежденность и убедительность, смелость и увлеченность, подлинность и заразительность, азарт и соперничество в парном этюде.

Классическое триединство места действия, времени действия и обстоятельств действия. Непредсказуемость развития этюда в процессе взаимодействия с партнером. «Если бы»!– возбудитель внутренней творческой активности. Возможное изменение характера действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств. Пристройка к партнеру. Оценка намерения и ответные действия. Уточнение мотивов собственного поведения. Принятие решения. Восприятие друг друга в импровизационной ситуации.

Тема 16. Образное и событийное мышление. Этюды на ожившие картины. Сценическая задача

Разнообразие сценических задач и способов их осуществления. Сквозное действие. Задача и сверхзадача. Ваш партнер. Отношение к партнеру. Сила воздействия партнера на вас в процессе взаимодействия. Восприятие партнера «здесь и теперь», сиюминутность этюдного действия. Надуманность конфликта и его корректировка в ходе этюда. Победа или поражение.

Создание этюдов на тему «Ожившие картины». Выбор и изучение материала. Развитие образного мышления, чувства пространства, умения «считывать» фабулу, умение понять мысли и чувства героев, помогающие вчувствоваться в происходящее, понять характер взаимоотношений. Развитие воображения. Перенос события на сценическую площадку, простройка событийного действия, конфликт, оправданные мизансцены. Сценографическое и композиционное видение.

Тема 17. Этюды с импровизационным текстом. «Тарабарщина» на основе сказочных сюжетов

Взаимодействие на сцене на основе разных сценических задач, импровизации с текстом. Вовлеченность в действие, в историю. Быстрая включаемость в импровизационное самочувствие, цепкое внимание. Импровизация придает развивающейся истории форму, в которой соединяется и то, что дает партнер, и то, что возникает в вашем собственном воображении. Взаимодействие на основе разных сценических задач, о которых партнеры не догадываются, обостряет поиск разведывательных приспособлений друг другу. История обрывается неожиданными

обстоятельствами, из которых надо логично и осторожно выпутываться. Активизация работы мышления и воображения. Отбор действий и нужного текста.

Выбор материала (фабула сказки) и формы «языка». Освоение обостренных предлагаемых обстоятельств, событий, в предлагаемых студентами характерах своих героев.

Тема 18. Природа конфликта в тексте и в сценическом событии

Природа сценического конфликта. Система образов и их взаимодействие. Эмоциональное мышление в предлагаемых обстоятельствах и импровизационность поведения. Структура сценического события. Типы конфликтов. Специфика внешнего конфликта. Внутренний конфликт и развитие образа. Взаимодействие и пристройка в конфликтных ситуациях.

Чтение и конспектирование: Станиславский К.С. «Работа актера над собой» (ч.2). Выполнение упражнений.

Тема 19. Слово в этюде. Техника словесного действия

Словесное действие – необходимое для достижения задачи средство воздействия, средство подчинения себе партнера. Борьба и преодоление препятствий, смена пристроек к партнеру меняют характер словесного действия, меняют тембральную окрашенность речи, создают паузы, меняют силу и высоту звучания голоса, соответствуя непрекращающемуся внутреннему монологу, непрекращающемуся внутреннему действию – органическому психофизическому процессу, направленному на осуществление определенной цели. Текст должен возникать только как необходимое средство воздействия на партнера.

Тема 20. Внутренний монолог

Внутренний монолог как молчаливый интенсивный поиск путей воздействия на партнера. Точная оценка обстоятельств (внутренний монолог) – импульс к осуществлению намерений, к совершению целенаправленного действия, словесного воздействия. Внутренний монолог и направление мыслей, поступков, действий.

Овладение в упражнениях непрерывностью рождения внутреннего монолога. Удерживание внимания на своем монологе и на действиях партнеров. Внутренний монолог в предлагаемых обстоятельствах.

Тема 21. Этюды по литературным произведениям

Сказка как этюдный материал. Фольклорная и литературная сказка: типология, идейное своеобразие, образная и сюжетная структура. Сказка как способ пограничного видения мира. Чтение и выбор сказочных текстов для этюдной работы. Текстовый анализ сказочного материала. Фабула сказки и сюжетные события. Действенные и сюжетные перипетии сказок. Сценические возможности воссоздания сказочных образов. Своеобразие сказочного языка. Работа над постановкой этюдов на основе литературного сказочного материала (тексты сказок В. Гаршина, Н.П. Вагнера, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.Н. Толстого, А.М. Ремизова, В. Бианки, К.С. Паустовского, Л. Петрушевской, С. Седова, Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, Т. Янссон).

Тема 22. Этюды на музыкальную тему

Музыкальный сюжет как материал для постановки этюда-события, этюда-истории, этюда-портрета, этюда-ассоциации. Анализ музыкального и текстового (песенного) материала. Работа над режиссурой образов и сюжетов. Идея, конфликт, композиция музыкальной истории. Поиск сценического выражения музыкальной истории. Постановка пластических музыкальных этюдов.

Тема 23. Групповые этюды. Смена обстоятельств в этюде

Импровизационное самочувствие в групповом этюде. Источник импровизации: общая сказка и музыкальный этюд. Навыки общения и взаимодействия с партнером и опыт массовых этюдов на групповую импровизацию.

Раздел 2: Инсценировка прозаического произведения

Тема 1. Изучение прозаического материала для сценической интерпретации

Художественная проза как материал для инсценирования. Рассказ как малая пьеса. Подбор автора и текста. (Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.М. Горький, М.А. Булгаков, М.М. Зощенко, А.П. Платонов, К.Г. Паустовский, М.М. Пришвин, С.Д. Довлатов, С. Соколов, В.М. Шукшин).

Тема 2. Мир идей и образов автора. Авторское зерно

Автор и эпоха. Биография и творческое поведение. Восприятие автора: мир идей и образов писателя. Художественный мир автора: проблемы и герои. Типажи характеров. Своеобразие художественного языка прозы. Авторское зерно и система миропонимания.

Тема 3. Художественный образ в тексте и на сцене. Принцип построения этюдов на основе литературного отрывка

Читка прозаических произведений. Чтение текста и сценическое прочтение. Образ рассказчика и его сверхзадача. Типы говорящего. Отношение к событиям.

Тема 4. Основы действенного анализа. Исходное событие. Предлагаемые обстоятельства и круг проблем

Анализ содержания, темы, сюжета, композиции, выразительных средств, стиля автора. Исходное событие для повествования. Предлагаемые обстоятельства истории. Внутренний и внешний круг проблем. «Зерно» и жанровое ощущение материала. Драматургический материал роли.

Тема 5. Постановка этюда на основе прозаического произведения

Драматический узел обстоятельств и событий. Драматическая коллизия. Характер и отношение рассказчика. Удержание адресата и собеседника. Внутренний монолог и зоны молчания. Ритм и темп рассказа. Решение пространства и сценическая атмосфера.

Раздел 3: Инсценировка драматического отрывка

Тема 1. Изучение драматургического материала. Основы действенного анализа

Подбор драматического материала. Событийная и действенная природа драматического отрывка. Сохранение импровизационного самочувствия актера и методика действенного анализа М. О. Кнебель.

Тема 2. Предлагаемые обстоятельства. Этюды на ситуацию. Логика поступков

Действие в рамках предлагаемых обстоятельств и текста, заданных автором. «Я» в предлагаемых обстоятельствах, присвоение поступков, мыслей и обстоятельств жизни героя. Этюдный метод. Этюд «письмо героя» и логика характерных поступков.

Тема 3. Работа с мизансценированием. Сквозное действие

Событийный ряд и сквозное действие. Атмосфера конкретной сцены, оценка обстановки. Верное психофизическое состояние как борьба с актерскими штампами. Роль фантазии в выборе физического самочувствия.

Тема 4. Сценическое взаимодействие в предлагаемых обстоятельствах

Сохранение импровизационного самочувствия и личностного подхода к жизни актера на учебной сценической площадке (действие от себя, от своего «я»). Характер образа в пристройках.

Тема 5. Замысел и действие

Поиск органического поведения в предлагаемых обстоятельствах и раскрытие действенной природы слова. Изучение роли. Место роли в будущем спектакле.

Создание идейного замысла роли. Характеристика героя. Работа со вспомогательным материалом. Внешний облик героя. Биография героя. Характеристика героя. Полное раскрытие характера героя через его отношение к окружающему. Необходимость накопления конкретных знаний о своем герое. Речевые особенности героя.

Тема 6. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств

Психофизическое состояние. Динамика образа в условиях осложняющихся предлагаемых обстоятельств. Процесс «наживания» необходимого психофизического состояния и его анализ. Границы актерского диапазона и отбор наиболее выразительных приспособлений для конкретной роли.

Тема 7. Цепочка поступков

События и событийный ряд в пьесе. Логика поступков и оценок. Движение к образу персонажа. Выстроить и осуществить цепочку поступков.

Тема 8. Метод физических действий

Метод физических действий К.С. Станиславского. Видение (видеоряд), лежащее за словами, – помощь актеру при воздействии на зрителя и в общении с партнером. Создание видения. Внутренние монологи – основа создания сценического образа. «Домашние заготовки» внутренних монологов.

Тема 9. Отбор действий

Жесткий отбор действий как умение переложить замысел на язык действий и способность к их поискам и отбору. События в роли. События-факты. Как определить главное событие. Пять основных событий – событийный ряд пьесы.

Тема 10. Сверхзадача роли

Сближение личных психофизических качеств исполнителя с характером играемой им роли. Логика действия, взаимодействия и борьбы на сцене как раскрытие сверхзадачи ролей и спектакля. «Зерно» образа. Определение В.И. Немировичем-Данченко «зерна» образа. Выражение и «зерно» образа.

Тема 11. Сверхзадача драматического отрывка

Анализ роли в действии, в этюдных пробах, соединение анализа с синтезом – важнейшие приемы репетиционной работы. Показ драматического отрывка.

Раздел 4: Постановка спектакля

Тема 1. Инсценировка и художественный материал

Первая попытка собственного сценического прочтения пьесы. Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время написания постановочной пьесы, помогающие

понять ее идейно-художественные особенности. Определение темы, жанра, идеи, стиля. Определение событий, конкретного факта.

Жанровое решение спектакля и его стилевые особенности, изучение жанра драматического произведения. Две правды: жизненная и социальная. Темпо-ритм спектакля.

Тема 2. Методика действенного анализа

Основы действенного анализа пьесы и роли. Теоретическое и практическое освоение этапов преобразования драматического произведения в сценическое – театральный спектакль. Анализ поступков героев. Определение жанра пьесы. Поиск точного решения жанра. Выяснение психологических мотивировок поведения героев. Разработка неожиданных психологических мотивировок, определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для правильного выбора темпо-ритма постановки.

Тема 3. Анализ роли в действии (этюдный метод)

Идея произведения и сценическое действие. Внешний облик героя. Значимость внешнего облика героя в работе над ролью. От походки к характеру и психологии героя. Грим как основа создания внешнего облика. Внешние подробности, ярко передающие сущность героя. Нарботка различных образов через жизненный опыт.

Биография героя. Конкретные факты и события, объясняющие характер героя, как основа для создания его биографии. Пьеса – источник нужных сведений (реплики, высказывания, авторские ремарки). Фантазия в создании биографии. Реальные события эпохи, в которой живет герой, знание социальной среды.

Тема 4. Словесное воздействие на партнера

Проблемы словесного действия. Освоение словесного действия. Смысл словесного воздействия на партнера — стремление навязать ему свое понимание, свою волю, свои видения.

Тема 5. Логика роли. Цепочка действий, сверхзадача роли

Логика поступков действующего лица и осложняющийся круг предлагаемых обстоятельств. События в роли. События-факты. Главное событие и событийный ряд пьесы.

Тема 6. Авторская стилистика

Соотношение и присвоение логики роли, авторской стилистики. Сделать их своими собственными – главная задача исполнителя. Отрицательные персонажи. Карикатурное изображение, гротеск, глубокое понимание образа. Важность внешнего вида и грима при вживании в образ. «Убить врага» как художественный прием, использованный В.И. Немировичем-Данченко в работе над образом отрицательного персонажа.

Тема 7. Актерское перевоплощение. Стилистика учебного спектакля

Проблема актерского перевоплощения. Создание сценического образа. Действенная партитура роли. О маленьких ролях и массовках. Художественная концепция постановки.

Тема 8. Учебный спектакль. Сверхзадача спектакля

Логика действия, взаимодействия и борьбы на сцене как раскрытие сверхзадачи ролей и спектакля. Подтекст. Раскрытие подтекста как ключа к пониманию того, что хочет актер от партнера. Создание «второго плана». Сокровенный смысл произносимых слов.

Тема 9. Инсценировка и мизансценирование

Разбор роли по действенным фактам. Необходимость всестороннего изучения своего героя. Разработка лишнего действия в будущем спектакле. Действенная партитура как конкретный план действия на сцене. Предварительная наметка действия. Овладение на сцене линией действия.

Тема 10. Звуковая и световая партитура спектакля

Атмосфера спектакля. Оформление спектакля. Определение атмосферы спектакля, поиск выразительных средств для ее передачи на сцене. Роль сценографии в раскрытии художественного замысла спектакля. Роль и значение световой партитуры в спектакле. Музыка в драматическом спектакле. Шумовое оформление. Костюм. Танец в спектакле. Бутафория.

Тема 11. Прогон 1 части постановки

Репетиционный процесс. Сведение мизансцен.

Тема 12. Дипломный спектакль: прогон постановки и показ

Работа над второй частью постановки. Сведение единого сценического действия. Выпуск спектакля.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий необходимо использовать следующие технологии:

- личностно-ориентированное обучение;
- проблемное обучение (формулировка проблемных вопросов, моделирование проблемных ситуаций, организации дискуссии);
- тренинговые упражнения;
- проектно-исследовательский метод.

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и дискуссионное, а также тренинговое) построение практических занятий.

Основные виды и формы изучения предмета: лекции и творческие практические занятия. Самостоятельное изучение работ К.С. Станиславского, М.А. Чехова, Вл.И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова, В.Э. Мейерхольда, А.Я. Таирова, Б.Е. Захавы, Г.А. Товстоногова, А.В. Эфроса, чтение мемуарной литературы (записки актеров начала XX века), рассуждения о профессии современных мастеров сцены.

Просмотр записей интересных спектаклей современных пьес, классической драматургии, фильмов, обязательное обсуждение спектаклей и их художественных достоинств для изучения опыта исполнительского мастерства, для воспитания хорошего вкуса. С учетом этих надобностей некоторые практические занятия по «Актерскому мастерству» проводятся в проблемно-диалоговой форме, которая позволяет:

- побуждать студентов к подробному заинтересованному изучению творчества мастеров театров всех направлений, а затем – к публичным сообщениям о своих творческих открытиях, развивая у них навыки монологической публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- поручать студентам анализировать и оценивать качество и содержание сообщений, форму, в которой оно преподнесено;
- педагогу – в дополнение к выступлениям студентов – сообщать необходимую учебную информацию (уточняющую, корректирующую, направляющую), контролировать и оценивать качество их работы.

На лабораторных занятиях (просмотрах) раскрываются теоретические законы творчества с применением конкретных примеров конкретных речевых структур и исполнительских возможностей.

Специфика лабораторных занятий по «Актерскому мастерству» состоит в том, что освоение необходимых упражнений для развития сценического внимания (зрительного, слухового, вкусового, эмоционального, партнерского), физического самочувствия на сцене, освобождения мышц, воображения, дикционных и артикуляционных навыков, речевого дыхания, упражнений, развивающих речевой слух, чувство сценического партнерства и т.д. требуется значительно больше отведенного по программе времени. Каждое тренинговое занятие – это освоение необходимых индивидуальных и общих творческих задач. На каждом занятии студенты должны продемонстрировать подготовленные дома и освоенные разнообразные упражнения. Домашняя самостоятельная работа студентов предполагает возможность парных (один курирует другого) упражнений, но с обязательной проверкой их на групповых занятиях; самостоятельная работа – работа над исправлением дикционных, орфоэпических и артикуляционных ошибок требует индивидуального контроля.

В задачу курса входит комплексное овладение элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе учения К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Занятия по актерскому мастерству направлены на то, чтобы активизировать инициативу студента, выявить качества его актерского дарования. Начиная с самых простых упражнений, у студентов воспитывается умение логически и последовательно действовать в данных предлагаемых обстоятельствах для достижения поставленной цели.

Логика поведения студента-исполнителя в этюде обуславливается логикой его мышления. Поэтому следует обратить серьезное внимание на овладение внутренним монологом, добиваясь от студентов активности и непрерывности существования в зонах молчания. Иногда целесообразно делать упражнения на произнесение внутреннего монолога вслух. В работе над более сложными этюдами отличительной особенностью является предельное обострение, экстремальность предлагаемых обстоятельств. Поэтому особое внимание уделяется тематике этюдов, их содержательности. Темы этюдов предлагают и разрабатывают сами студенты.

Технологические задачи обучения актерскому мастерству заключаются:

- в автоматизации навыков сценического самочувствия, воображения и творческого внимания и свободном использовании их на занятиях по мастерству актёра;
- в составлении индивидуальной разминки, задача которой состоит в том, чтобы уметь самостоятельно подготовиться к выполнению творческих заданий и этюдов;
- в освоении действенного анализа прозаического и драматического текста.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Организация и содержание самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студента над собой является залогом успешного освоения курса и предполагает:

- регулярное выполнение тренинговых упражнений, развивающих навыки сценического самочувствия;
- работу с методическими материалами по проведению актерских тренингов;
- поиск этюдного и художественного материала для практического использования;
- работу над прозаическими и драматическими текстами для постановок;
- совместную работу курса над групповыми творческими заданиями, развивающими коллективное фантазирование, чувство ответственности друг за друга, чувство партнерства;

– репетиционную работу во внеурочное время.

Контроль самостоятельной работы студентов и оценка ее результатов осуществляется через проведение групповых и индивидуальных занятий со студентами для координации актерских навыков. Помимо домашней работы предполагается самостоятельная работа студентов над упражнениями в пространстве учебной сцены и хореографических классов.

Задания и методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по подготовке к практическим занятиям

Законы состояния и развития в этюде

- предлагаемые обстоятельства (условия бытия сюжета и образа в нем);
- неизменность места действия и обстоятельств (невыпадение);
- закон построения (драматургия этюда): завязка – развитие – событие – оценка – кульминация – развязка;
- настроение и его динамика (меняется настроение – уточняется и оценка – принимается другое решение): изменение характера действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств;
- пристройка к партнеру (оценка намерения и ответные оправданные действия);
- темпо-ритм события;
- общее психофизическое оправдание действия (любое действие должно быть оправданным);
- внутренний монолог (внутренне проживание всех элементов события);
- содержательность и выразительность;
- логика действия;
- реализм и условность сценического действия.

Архитектоника событийного плана:

- 1) исходное предлагаемое обстоятельство (лежит за рамками действия);
- 2) исходное событие (с чего начинается действие, зачин);
- 3) основное событие (начинается динамика сквозного действия, в которой проявляется конфликт);
- 4) центральное событие (динамика действия достигает наибольшего напряжения);
- 5) финальное событие (борьба по сквозному действию может либо побеждать, либо проигрывать);
- 6) главное событие (вывод, следствие, где решается судьба исходного предлагаемого обстоятельства).

Работа с мячом (памятка)

1. Умение кидать мяч – искусство овладения пространством и собой в нем;
2. Пространство – это ты (не имитируй пространство, будь им);
3. Владение мячом – поединок с самим собой;
4. Мяч – посредник в этом поединке;
5. Не уподобляйся упавшему мячу (падения не существует, существует процесс становления пространства);
6. Избегай критики броска (исключи мысль: «не получилось»);
7. Подбор упавшего мяча – это событие;
8. Постепенность, основанная на возврате (при сбоях возвращайся к более простому упражнению);
9. Не пытайся все сделать сразу.

Психологическое раскрепощение, освобождение мышц

Освоение навыков саморегуляции психофизическими процессами – готовность к творчеству. Для снятия психического, нервного напряжения предлагается упражнение «Уши». Выполнение: 30 секунд тянуть мочки ушей вниз, 30 секунд тянуть верхний край уха вверх, 30 секунд вращать уши в одну и в другую сторону, 30 секунд растирать уши. Исчезает усталость, настроение улучшается.

Упражнение «Сдвинуть тяжелый шкаф», «Пробить стену» – кидаться на нее, можно с криком. Делается до полного изнеможения – последующее за ним мышечное расслабление снимает психические барьеры («броня характера»).

Упражнение «Гнев» – снятие психологической нагрузки и хронического напряжения. Последовательно выполнить цепочку физических действий, сидя на полу: стучать кулаками по полу, колотить ногами по полу, быстро крутить головой в разные стороны, говорить «не хочу, не буду»; проделать все это одновременно. Пояснение: не произносить название упражнения до его выполнения, так как студенты не должны ничего играть, а просто выполнять действия.

Осваивать упражнения на освобождение от зажимов: «Атланты», «Огонь – лед», «Перекаты по кругу», «Кулак», «Гнев», «Электрический ток», «Нитка» – освобождение позвоночника, осознание разделенности групп мышц, освобождение их через напряжение. Упражнения этой группы выполнять в течение месяца.

Сценическое внимание

Задание. Научить себя обращать внимание на то, на что раньше обращать внимание не требовалось – расширение восприятия: смотреть и видеть, слушать и слышать.

Освоение навыков управления вниманием, освоение разных видов внимания: тактильного (узнать руки партнеров), слухового (узнать по голосу), зрительного (упр. «Фотограф»), пластического (упр. «Зеркало», «Тень»), телепатического (угадать жест, стоя спиной друг к другу).

Задание: запоминать и представлять в воображении окружающих людей. Что изменилось сегодня в группе: кто иначе одет, выражение глаз другое, настроение другое, голос звучит иначе. Задавать самим себе задания и все отмечать, на все откликаться. «Ни минуты без тренинга».

Освоить упражнение на развитие трех типов внимания: мышечного, интеллектуального, внимания на воображаемом событии. Упражнение проводится стоя на одной ноге: держа равновесие (напряжение на отдельные группы мышц) увидеть на «внутреннем экране» свою улицу, дома на улице, людей, события. Говорить об этом вслух – это провоцирует мышление, удерживает внимание на воображаемом объекте дольше.

Восприятие, воображение, физическое самочувствие

Вспомнить, представить на «внутреннем экране» прогулку по знакомой улице в хорошую погоду, на жаре, под медленно падающим снегом. Вспомнить приезд в незнакомый красивый город; представить его заснеженным, вспомнить осенний парк, усыпанный листвой. Почувствовать и пережить эти минуты заново. Проанализировать, что изменялось в себе самом с изменением погодных условий и обстоятельств, как менялось настроение, жизненный ритм, дыхание. Побывать под дождем, под сильным ветром, в мороз, на море, на катке, на пляже, в пустыне, на другой планете. Вспомнить (нафантазировать) физическое самочувствие в каждом случае. Вспомнить посещение художественной выставки. Перед каким полотном задержались, застыли – представить себе эту работу, назвать имя художника (скульптора). Переключать внимание по команде с объекта на объект. «Внутренний экран» – тренировка воображения, памяти, физических ощущений и самочувствий. «На все откликаться. Ни минуты без тренинга».

Бессловесное взаимодействие: музыкально-пластические, ритмические импровизации

Освоение тренинговых упражнений на развитие психологического раскрепощения и сценического – партнерского – внимания.

Под различные по ритму музыкальные фрагменты всей группе двигаться свободно, вслушиваясь в мелодию, в характер музыки; менять свои движения, подчиняясь внутреннему импульсу, подчиняясь воображению; по хлопку застыть в позах.

Исходное положение – позы, в которых студенты застыли в предыдущем упражнении. Движения теперь продолжает один из студентов, импровизируя под музыку; по хлопку прикоснуться к кому-то другому, передать свое движение, самому при этом замереть. Движение каждым студентом начинается в месте прикосновения руки к телу. Так импровизирует вся группа, создавая скульптурное пластическое единство.

Ритмическая импровизация – «Шаги».

Наблюдения. «Ожившие предметы»

Практическое занятие на воспитание сценической свободы, воображения и творческой активности.

Выстроить цепочку действий: видел, помню, могу рассказать, могу мысленно представить, могу показать – особенности поведения, пластику, привычки – могу «побыть» домашним животным, птицей, зверьком, насекомым и т. д. Процесс возбуждения, включения «бессознательного сознательным путем» через цепочку действий, созданных по вашей воле силой памяти, мысли, воображения. Оживить предмет – нафантазировать себе его возможную жизнь, создать ее в вашем воображении и осуществить. Можно попробовать «создать» голос предмета, его особое звуковое звучание, но не словесное. Не подражать мультфильмам. Важно ваше видение, воображение, юмор, отношение, творческая смелость.

ПФД: память физического действия. Подлинность сценического поведения

Практическое занятие на воспитание свободы сценического поведения.

Упражнение «Знакомое дело»– воспитание психофизических основ сценического действия. Вспомните последовательность выполнения вами какого-либо привычного (домашнего) дела: пришивать пуговицу, чистить картошку, мыть полы, плыть на лодке, выкапывать картошку и выполните его подробно. Не торопитесь, проверяйте свободу мышц, последовательность и законченность ваших действий.

Подлинность и свобода сценического поведения, физического ощущения предмета и себя в пространстве, чувство веры, постоянное добавление «маленькой правды» физического действия с воображаемым предметом, подсказанное вашей памятью и воображением – рождение этюда с предлагаемыми обстоятельствами. Воспитание осязаемого чувства вашей личной веры в подлинность сценической жизни. Воспитание воли, воображения, видения, увлеченности импровизационным процессом.

Этюды. Закон развития и «не повторения»

Практические занятия на развитие оправданного молчания, как в одиночном, так и в парном этюде

Знать о себе все: что случилось (не случилось), откуда пришла, что предстоит выбрать, что впереди, радуюсь чему-то, боюсь ли чего-то, растеряна, жду кого-то, верю. Погружение в вымысел, развитие вымысла. Привлечение своего жизненного опыта, свобода существования в этюде, непредсказуемость его течения. Этюд рождается сам, как отклик всей вашей психофизики. Обязательно найти перспективу. Парный этюд на оправданное молчание в предлагаемых (оговоренных и неоговоренных) обстоятельствах ищет сам себе мотивации для развития взаимоотношений или их пресечения.

Сочинение предлагаемых обстоятельств этюда: кто есть кто, чем занимаетесь, почему оказались вместе – может рождаться в течение этюда и должно быть органично оправдано вашим поведением. Если совсем невозможно молчать – найдите нужное слово.

Парные, групповые этюды на основе наблюдений. «Если бы»– этюды-импровизации

Свобода – надежное владение напряжением, верное расходование и распределение энергии. Организация совместного пластического этюда-наблюдения-шутки «Пингвины». Групповые ситуационные этюды на скрытый конфликт, на внимание, на непонимание.

Событие. Оценка. Принятие решения. Конфликт

«Принести событие». Ваш партнер взбешен, недоволен чем-то. Но не объясняет причин. Молчит. Использовать зону молчания в упражнении на разгадывание внутреннего действия партнера, направленности его намерений; упражнение развивает умение «держаться» и творчески оправдать (исследовательскую) паузу в этюде. Подумать, какой может быть «окраска» этой паузы. Как изменится ваше поведение, если вы разгадаете замысел партнера. О чем вы догадались? Как это связано с вами? Что вы предпримете? Разгадка требует изменения темпо-ритма жизни в этюде. Воспитывается умение «защищаться» от действий партнера и направлять свои действия на него, менять тактику, пристройки, не играя в «поддавки». Можно выполнять с рапирами (если освоили) или с палками – что безопасней.

Внутренний монолог. Словесное действие

Выполнить упражнение: ходить по кругу, вслух проговаривать мысли на заданную тему, например: «тяжелая морозная зима». Говорить и ходить не останавливаясь. Вспоминать моменты радостные и нерадостные, горькие и смешные. И говорить, говорить, говорить. По хлопку менять скорость движения, но оставлять темп речи прежним. Ходить до «изнеможения» и находить новые способы выразить свое отношение к тяжелой морозной зиме, свое переживание, не повторяться. Упражнение выполняется в группе не менее 10 минут и ежедневно дома. Темы для упражнения выбирать из этюдов.

«Ожившие картины». Этюды

Выбранную для этюда картину изучить: автор, время написания, эпоха, история написания, фабула, кто и почему изображены на картине. Рассказать об этом перед показом этюда на занятии. Рассмотреть композицию в целом, изучить позы, направление движений, понять смысл жестов, определить событие, эмоциональное состояние людей. Распределить роли, проанализировать (оговорить) происходящее. Перед показом этюда и рассказом о картине показать ее в доступном варианте. Выполняются два (минимум) варианта этюда. Первый: начать «проигрывать» то, что нафантазировали из предшествующего запечатленному моменту, войти в жизнь картины и логично ее остановить. Второй: начать сразу со «стоп-кадра», как могло бы быть в психологической оценочной паузе, развернуть действие снова застыть в нужных мизансценах, оправдав их.

Восприятие партнера в этюде на взаимодействие

Упражнения выполняются парами. Дается либо только тема этюда, либо только место действия. Полная свобода воображения обстоятельств. Начинает этюд тот, кто раньше сообразит обстоятельства, «информацию». Второй должен принять информацию, не отвергая ее, но потом ситуацию изменить. Принцип: кто кого победит. Например, дается место действия – парк, где студентка Н. добросовестно доучивает правила орфоэпии, готовясь к занятию. Ждет студента В. Хорошая погода. Появляется студентка К. Откуда она взялась, что у нее случилось – знает только она, но ее поведение должно «отвлечь» студентку Н. от занятий, втянуть ее в другое событие. Дается тема – любовь.

Обстоятельства должны возникнуть ассоциативно в связи с темой. Предположим, придумываются обстоятельства «ссоры», другим студентом заканчивается «объяснением в любви».

Сценическая задача: воздействие на партнера

Упражнение: «Выполнение желания». Выполняется на технике ПФД.

Один из студентов – хозяин, другой – слуга. (Хозяйка – служанка). Задача хозяина – задавать задания слуге, используя только простой жест: щелкнув пальцами. Этим же жестом можно и остановить слугу. Задача слуги – понять и выполнить поручение. Характеристики можно составлять по контрасту: неопрятный и аккуратный, вспыльчивый и сдержанный, смешливый и мрачный. Событие: хозяин (хозяйка) готовится к свиданию. Поменяться ролями. Проанализировать новизну поведения.

Взаимодействие на основе разных сценических задач. Импровизации с текстом

Упражнение направлено на освобождение от заданных общих обстоятельств. Педагог дает «секретные» задания двум студентам так, чтобы они не слышали эти задания. Первому: «Ваш товарищ «заболел», вы вызвали скорую помощь, не сказали ему об этом. Надо удержать его, чтобы не ушел, подготовить». Второму: «У человека, вы знаете, большое горе. Надо его деликатно утешить». Несовпадение задач не должно быть слишком сильным, чтобы не терялась логика взаимодействия. Требуется смело развивать то, что возникает при общении с партнером, быть открытым и не бояться ставить себя в сложное положение.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины, с квалификационными требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.

При изучении курса предусмотрены следующие виды *текущего контроля*:

- анализ и оценка качества тренинговых разминок, которые студенты проводят на каждом занятии;
- умение реализовать поставленные задачи в тренинговых упражнениях и этюдах;
- оценка критических выступлений студентов с точки зрения содержания, логики и органичности речи при обсуждении художественных проблем и решении творческих задач;
- письменные задания, позволяющие определить и оценить умение конспектировать тексты мастеров сцены.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических и творческих задач: быть органичными и убедительными на сцене, выстраивать внутренний монолог, владеть подтекстом, быть свободными и точными в выстраивании и осуществлении действенной задачи, держать внимание, тянуть перспективу – пользоваться освоенными приемами «внутренней» и «внешней» техники.

Система контрольно-оценочной деятельности при реализации курса призвана обеспечивать выполнение следующих дидактических требований: объективность, систематичность, разнообразие форм контроля и оценивания, комплексный характер, индивидуальный подход, педагогический такт преподавателя. Такая работа развивает творческие способности студентов, прививает навыки самостоятельной работы, формирует аналитическое мышление и навыки самоанализа, развивает интерес к дисциплине, а также дает преподавателю основания для объективной оценки знаний.

Изучение дисциплины предполагает сдачу дифференцированного зачета (1, 8 семестр) и экзамена (6 семестр), на которых проверяются:

- знание теоретических и практических подходов к освоению актерского мастерства;
- отношение студента к освоению учебной дисциплины – активность на занятиях, своевременность выполнения заданий, посещаемость студентами всех видов занятий по дисциплине;
- владение актерскими исполнительскими навыками в этюдах и художественных текстах;
- владение навыками перехода в творческое состояние и умение действовать в мире сценического вымысла;
- владение методами работы над ролью и создания сценического образа роли;
- владение навыками выразительного пластического поведения в пространстве сцены;
- владение навыками выразительной сценической речи;
- умение анализировать созданный и воплощенный сценический образ.

При этом обязательно учитывается:

- работа студента на протяжении семестра;
- умение самостоятельно работать (над выбранным материалом; над ошибками, допущенными на занятии, и над их исправлением);
- проявление индивидуальной творческой фантазии при работе с этюдами и художественными текстами;
- собранность на прогонах;
- работа студента на показе.

Зачет и экзамен проводятся в форме сценического показа: творческого отчета по освоению тренинговых упражнений по актерскому мастерству, этюдным показам, показам постановки прозаического произведения (рассказ, отрывок), драматического отрывка, постановки.

1 курс, 1 семестр:

Предметом проверки являются тренинговые упражнения и этюды на заданную тему: тренинговые упражнения на развитие правильных физических ощущений в условиях «публичного одиночества» (освобождение мышц, сценическое внимание, воображение, наблюдательность, увлеченность).

Этюды:

1. Действие с воображаемыми предметами: развитие веры, правды, внимания, воли, воображения, «сценической наивности»;
2. Наблюдения – наблюдения за животными (внутренний монолог), возможны маленькие пародии – зарисовки – друг на друга;
3. «Ожившие предметы», этюды – наблюдательность, пластическая и звукоподражательная точность, внутренний монолог, сочинительство;
4. «Я в предлагаемых обстоятельствах» – ситуационные этюды, придуманные студентами (организованное сценическое внимание, взаимодействие с партнером, событийность).

2 курс, 4 семестр:

Предметом проверки являются тренинговые упражнения и этюды:

Тренинговые упражнения на развитие правильного физического самочувствия, многоплоскостного внимания, ассоциативного, образного мышления, эмоциональной «включаемости».

Этюды:

1. Ситуационные этюды, придуманные студентами (организованное сценическое внимание, взаимодействие с партнером, событийность);

2. «Я в предлагаемых обстоятельствах образа» («Я в предлагаемых обстоятельствах в образе») – освоение элементов сценического действия – задача, сверхзадача, внутреннее действие, общение, чувство пространства, партнера, событие и его оценка.

4 курс, 7 семестр

Предметом проверки являются сценические показы постановочных этюдов на основе прозы (рассказ, прозаический отрывок).

4 курс, 8 семестр

Предметом проверки являются сценические показы постановочных этюдов на основе драматических отрывков.

5 курс, 9 семестр

Предметом проверки является показ первого акта дипломного спектакля.

5 курс, А семестр

Предметом проверки является итоговый показ дипломного спектакля.

На экзамене и зачете студенты должны продемонстрировать:

- правильное освоение элементов тренинга (собранное сценическое внимание, восприятие – вижу, слышу, понимаю, оцениваю, реагирую);
- физическую (телесно-мышечную свободу);
- событийность в этюдах на ситуацию – умение построить этюд (завязка, кульминация, развязка);
- погружение в предлагаемые обстоятельства, правдивое проживание события;
- целенаправленное выстраивание отношений с партнером – освоение элементов сценического действия.

Критерии оценки

«Отлично» – студент должен продемонстрировать умение верного и органичного поведения, точно выстраивать внутренний монолог, уметь быть ярким, принести событие, действовать словом, добиваться поставленных задач, существовать правдиво, подлинно веря в свой замысел, быть свободным и точным во взаимодействии, владеть сменой темпо-ритмического рисунка, безошибочно работает с текстом.

«Хорошо» – студент пропускает какие-то моменты во взаимодействии, но достаточно активно и верно добивается выполнения своих задач, в целом правильно пристраивается к партнеру, «тянет свою линию» поведения, грамотно работает с текстом.

«Удовлетворительно» – достаточно органичен в поведении на сцене, но существует больше сам для себя, поэтому есть заметные пропуски в линии поведения, (потеря партнера), искажает текст, но есть положительные результаты в тренинговых упражнениях.

«Неудовлетворительно» – студент растерян, не ориентируется в упражнениях, не включается в этюдное взаимодействие с партнерами, теряет событийную линию, значительно искажает текст.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99386>. — Загл. с экрана.
2. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие —

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67486>. — Загл. с экрана.

3. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 372 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95152>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93014>. — Загл. с экрана.

2. Кипнис, М. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95158>. — Загл. с экрана.

3. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53671>. — Загл. с экрана.

4. Яркова, Е.Н. Метод К.С. Станиславского: физическое действие в работе актера: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2014. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75481>. — Загл. с экрана.

5. Яркова, Е.Н. Метод и система в творчестве К.С. Станиславского: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2015. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75477>. — Загл. с экрана.

6. Яркова, Е.Н. Телесная практика в творчестве актера: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2014. — 72 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75482>. — Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория № 208 С (демонстрационный зал) - 168 концертных кресел, 2 пианино, проектор, экран, концертное аудио- и световое оборудование, стол для преподавателя, стул для преподавателя.

Аудитория № 101 С (хореографический зал) – фортепиано, настенные зеркала, мячи для жонглирования, гимнастические палки.