

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.Д12 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
по направлению подготовки (специальности)
52.05.01 «Актерское искусство»
(программа подготовки: специалитет)

Специализация:
«Артист драматического театра и кино»

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – очная
нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Актерское мастерство» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик: Н. А. Партолина, преподаватель ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, заведующая отделением АИиТТ, член союза театральных деятелей РФ.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины.....	9
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	11
1.1.8. Объем дисциплины	11
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	12
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	12
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	13
1.3. Список основной и дополнительной литературы	18
1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет.....	19
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	20
3. Методические указания для студентов	21
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Актерское мастерство».....	22

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – Подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста драматического театра и кино – к профессиональной творческой деятельности: исполнению ролей в спектаклях драматического театра, в кино, на телевидении, в концертах и радиопередачах на высоком художественном уровне.

Задачи дисциплины:

1. Воспитание творческой личности студента, его художественной, сценической индивидуальности;
2. Раскрытие сценического потенциала студента, его индивидуальных способностей и профессиональных актерских возможностей;
3. Создание условий для формирования у будущих артистов осознания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом;
4. Владение студентами инструментарием и методологической базой, необходимыми для самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа;
5. Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

«Актерское мастерство» является дисциплиной обязательной части Блока 1 подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино».

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **универсальных компетенций**:

– способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6);

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **общепрофессиональных и профессиональных компетенций**:

- способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (ОПК-2)
- 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) (ПКО-1).
- способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях (ПКО-6)
- способен проводить актерские тренинги (ПК-6)

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- способы оптимального использования собственных ресурсов для выполнения заданий;
- способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки;
- теорию и практику мастерства актера;
- классическую и зарубежную драматургию;
- достижения современного драматического театра;
- понятие «художественного образа», специфику средств создания художественного образа;
- способы создания художественного образа;
- актерские средства (движения, мимика, жесты и др.); приемы создания линии жизни действующего лица с учетом социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя;
- способы воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенности сценического существования в условиях исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии;
- способы активизации зрительской аудитории;
- теоретические и методические основы сценической речи;
- специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами;
- особенности речевой выразительности на сцене и в кадре особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке;
- манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; правила безопасности при выполнении травм опасных заданий на сцене и на съемочной площадке;
- основные виды и жанры танцевального искусства;
- методику исполнения различных танцевальных жанров;
- основы музыкальной грамоты;

- особенности развития и постановки голоса, технику дыхания;
- сущность и специфику работы над ролью в творческом коллективе

уметь:

- определять приоритеты личностного роста;
- совершенствовать собственную деятельность на основе самооценки;
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, образному мышлению;
- воздействовать на зрительскую аудиторию;
- учитывать особенности сценического существования в условиях сценического представления, концерта, исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами;
- поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности;
- выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования;
- использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа;
- под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал;
- быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным использовать различные приемы вокальной техники при создании роли;
- раскрывать художественное содержание музыкального произведения, взаимодействовать с режиссером и другими исполнителями ролей.

владеть:

- способностью оценить и оптимально использовать свои ресурсы техникой создания художественных образов актерскими средствами;
- навыками актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы;
- навыками исполнения роли перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке;
- навыками общения со зрительской аудиторией в условиях музыкального спектакля, концерта, а также перед кино-(теле-) камерой в студии;
- способами воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенностями сценического существования в условиях концерта, исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии;
- навыками использования выразительных возможностей речи в создании речевой характеристики роли;

- основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя;
- техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики;
- техниками различных танцевальных жанров;
- методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли;
- основами вокального искусства;
- навыками применения основ музыкальной грамоты на практике;
- навыками работы в творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером) в рамках единого художественного замысла;

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенции	Этапы формирования	Наименование индикаторов достижения компетенции
Универсальные компетенции		
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	1 – 8 семестр	<p>Знать – способы оптимального использования собственных ресурсов для выполнения заданий,</p> <p>-способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки</p> <p>Уметь – определять приоритеты личностного роста;</p> <p>-совершенствовать собственную деятельность на основе самооценки</p> <p>Владеть - способностью оценить и оптимально использовать свои ресурсы</p>
Общепрофессиональные и профессиональные компетенции		
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	1 – 8 семестр	<p>Знать – теоретические основы и методические принципы актерского искусства;</p> <p>-основы психологии художественного творчества;</p> <p>Уметь – использовать теоретические знания в практической деятельности;</p> <p>-осуществлять творческую деятельность в сфере искусства;</p> <p>- руководить творческой деятельностью в сфере искусства</p> <p>Владеть - различными актерскими техниками;</p> <p>- методами организации творческого процесса</p>
ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях	1 – 8 семестр	<p>Знать - теорию и практику мастерства актера; классическую и зарубежную драматургию;</p> <p>-достижения современного драматического театра;</p>

<p>сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)</p>		<p>-понятие «художественного образа», специфику средств создания художественного образа; способы создания художественного образа; актерские средства (движения, мимика, жесты и др.);</p> <p>-приемы создания линии жизни действующего лица с учетом социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя;</p> <p>-способы воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенности сценического существования в условиях исполнения роли перед кино-(теле) камерой в студии; способы активизации зрительской аудитории</p> <p>Уметь - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков,</p> <p>-используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, образному мышлению;</p> <p>- воздействовать на зрительскую аудиторию;</p> <p>-учитывать особенности сценического существования в условиях сценического представления, концерта, исполнения роли перед кино-(теле-) камерой в студии</p> <p>Владеть- техникой создания художественных образов актерскими средствами;</p> <p>-навыками актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы,</p> <p>-навыками исполнения роли перед кино-(теле-) камерой на съемочной площадке; навыками общения со зрительской аудиторией в условиях драматического спектакля, концерта, а также перед кино-(теле-) камерой в студии;</p> <p>-способами воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенностями сценического существования в условиях концерта, исполнения роли перед кино-(теле-) камерой в студии</p>
<p>ПКО-6. Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в</p>	<p>1 – 8 семестр</p>	<p>Знать – основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства;</p> <p>- особенности образовательного процесса в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях</p>

образовательных организациях		<p>Уметь – анализировать и применять различные методы обучения в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях;</p> <p>- осуществлять педагогическую деятельности в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов обучения в области актерского искусства</p> <p>Владеть – навыками педагогической работы и оценки ее эффективности</p>
ПК-6. Способен проводить актерские тренинги	1 – 8 семестр	<p>Знать – формы и виды актерских тренингов</p> <p>Уметь – подготавливать и проводить тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от творческой задачи</p> <p>Владеть – навыками актерского тренинга</p>

1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия, необходимые для реализации дисциплины:

- театрально-концертный зал на 138 мест (светоосветительное оборудование, пульт управления световыми приборами, одежда сцены, экран проекторный, зеркало, колонки, фортепиано);
- примерная;
- костюмерная;
- большой концертный зал на 430 мест (Рояль, стол, стулья, зеркало, пульта, акустическая система, сабвуфер пассивный, динамики);
- малый концертный зал на 68 мест (рояль, стол, пульт, стулья, экран, проектор, ноутбук);
- учебная аудитория для индивидуальных, мелкогрупповых и практических занятий (стулья, стол, зеркало, шкаф книжный);
- библиотека, читальный зал;
- видеотека;

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Актерское мастерство» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио–видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Windows XP (7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «Информо»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 зачетных единиц, общий объем часов 2160, в том числе:

контактная работа – 1488 часов:

- групповые – 1456 часов;
- индивидуальные – 32 часа;

самостоятельная работа – 672 часов.

Время изучения дисциплины – 1 – 8 семестры.

Форма текущего контроля:

Форма промежуточного контроля:

- зачет; семестр 4
- зачет с оценкой; семестр – 1,3,5,7
- экзамен; семестры – 2,8.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Название Темы	Семестр	Всего часов						Самостоятельная работа
			Всего	Аудиторные занятия – из них				Формы контроля	
				Лекционные занятия	Лабораторные занятия	Семинарские, практические занятия	Индивидуальные занятия		
Раздел I. Основы психотехники артиста драматического театра и кино									
1.1	Развитие актерского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актера драматического театра и кино	1	192			190	2	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	96
1.2	Отработка элементов психотехники в учебных этюдах	2	96			94	2	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	30
1.3	Сценическое действие	2	96			94	2	Контрольный урок, опрос по	30

								пройденному материалу, показ отработанных техник	
	Форма контроля	2						Зачет с оценкой/ экзамен	
	Всего	2	384			384			156
Раздел II. Мастерство актера									
2.1	Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение.	3	192			190	2	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	96
2.2	Характер и характерность	4	192			188	4	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	60
2.3	Жанровые и стилистические особенности сценического существования.	5	192			188	4	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	96
2.4	Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках	6,7	384			380	4	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	156
	Форма контроля	7						Зачет / Зачет с оценкой/ Экзамен	
	Всего	5	960			960			408
Раздел III. Работа над ролью									
3.1	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля	8	48			44	4	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	36
3.2	Исполнение ролей в отрывках, практическая работа.	8	48			44	4	Контрольный урок, опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	36
3.3	Особенности развития актерского мастерства в работе в кино и телевидении	8	48			44	4	Показ отработанных техник	36

	Форма контроля	8						Экзамен	
	Всего	1	144			144			108
	Итого:	8	1488			1456	32		672

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Раздел 1. Основы психотехники артиста драматического театра и кино

1.1. Развитие актёрского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра драматического театра и кино.

Введение в профессию – установочные лекции-беседы роль и место театра и кино среди прочих видов искусства; особенности актерского искусства в драматическом театре и кино, его методологическое отличие от других профессий; особенности природы человека-актера; основные этапы возникновения и развития различных актерских школ; этика и дисциплина как необходимые элементы коллективного творчества и др.

Практическая работа по первоначальному освоению элементов органического действия на сцене: развитие природных актёрских данных, психофизический тренинг овладения основными элементами внутренней и внешней актёрской техники (внимание, освобождение мышц, воображение, чувство правды и вера, наблюдательность, память физических действий и ощущений, и т.д.)

Законы органичного существования на сцене: логика и последовательность поступков, восприятие, оценка, воздействие, кинолента видений, внутренняя речь как основа (контроллер) органичности поведения.

Структура сценического действия (предлагаемые обстоятельства, событие, конфликт, задача и пр.), обоснованность, целесообразность и продуктивность сценического существования.

Групповые упражнения, подводящие к пониманию и освоению элементов сценического общения.

«Я в предлагаемых обстоятельствах» как основополагающее условие при выполнении упражнений и этюдов.

1.2 Отработка элементов психотехники в учебных этюдах.

Отработка элементов психотехники актёра проходит в учебных этюдах (одиночных и парных с простейшим сюжетом на одно событие) на материале «память физических действий и ощущений» (работа с воображаемыми предметами) и «наблюдения» (пластика животных). Регулярный психофизический тренинг, включающий новые упражнения, соответствующие данной теме.

1.3 Сценическое действие.

Усложненные упражнения в виде парных, а затем и тройных этюдов. Переход к этюдам более массовым, вплоть до общекурсового.

Общение – основополагающий момент взаимосвязи на сцене, основа сценического действия. Приспособления как важнейший элемент

взаимодействия с партнером. Оценка как процесс возникновения определённого эмоционального отношения к объекту внимания, осмысление этого отношения и поиск ответного действия.

Освоение целенаправленного, продуктивного и непрерывного взаимодействия с партнёром. Этюды на основе сюжетов, взятых из литературных произведений. Первый этап – этюды на органическое молчание, второй - с минимум слов. Анализ предлагаемых обстоятельств, логика поступков, сценическая задача. Словесное действие. Подход к пониманию авторского текста. "Я в предлагаемых обстоятельствах автора" как основополагающее условие существования студента на сцене.

Раздел 2. Мастерство актёра

2.1 Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение

Начало освоения углубленной разработки и подхода к роли в работе над отрывком из драматургического произведения или прозы по принципу «я в предлагаемых обстоятельствах роли».

Определение взаимоотношений с партнером, диктующих поведение действующего лица в этюде и отрывке. Умение добиваться своей цели с учетом предлагаемых обстоятельств, задачи и действий партнера. Анализ предлагаемых обстоятельств, цели действия и текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от первого лица («от себя»). Создание непрерывной цепи подлинного органического действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

2.2 Характер и характерность

Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя.

Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Работа над отрывками, включающими усложненные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера,

более сложные по восприятию, различные по жанру, а также стилю драматургии.

2.3. Жанровые и стилистические особенности сценического существования.

Определение главного события пьесы и его значения для линии поведения персонажа. Жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, особенности события в отрывке, препятствия на пути достижения цели и свои действия – средства для её осуществления. Создание линии жизни и способов поведения персонажа в соответствии с жанровой природой литературного материала.

Демонстрация на конкретных примерах ситуаций, когда стилевые и жанровые особенности пьесы ставят перед студентом дополнительные

творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения.

2.4. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках.

В ходе работы над отрывком студенты анализируют его в контексте всего произведения, из которого взят отрывок, с учетом замысла режиссера, определяя:

- сверхзадачу и сквозное действие роли;
- взаимоотношения с партнером, диктующие поведение действующего лица в отрывке и пьесе;
- круг предлагаемых обстоятельств, данных автором;
- фантазируют собственные предлагаемые обстоятельства;
- стремятся к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.

Раздел 3. РАБОТА НАД РОЛЬЮ.

3.1 Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля.

Работа над ролью в спектакле. Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей будущего спектакля. Создание биографии своего героя. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи, национальные особенности. Поиск сквозного действия будущего спектакля. Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала, поиск «второго плана» роли. Верное самочувствие на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение». Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения.

3.2. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля.

Умение самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

Понятие ансамбля как творческого содружества актеров, объединенного единой творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи и сквозного действия спектакля, его жанровых и стилистических особенностей.

3.3. Исполнение ролей в учебных спектаклях.

Подготовка учебных спектаклей различных жанровых и стилевых направлений максимально приближается к профессиональным условиям.

Разбор каждого представления педагогом, беседы с исполнителями и дополнительные репетиции. Постепенное сокращение сроков работы над каждым последующим спектаклем. Многократное выступление в учебных спектаклях перед публикой.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

1. Основы психотехники артиста драматического театра и кино. Работа с литературой, отработка техник и приемов, пройденных на практических занятиях, подготовка к контрольному уроку. УК-6; ОПК-2; ПКО-6;

2. Мастерство актера. Работа с литературой, отработка техник и приемов, пройденных на практических занятиях, подготовка к контрольному уроку, подбор и сценическое воплощение самостоятельных работ. УК-6; ОПК-2; ПКО-1; ПКО-6;

3. Работа над ролью. Работа с литературой, отработка техник и приемов, пройденных на практических занятиях, подготовка к творческому показу. УК-6; ОПК-2; ПКО-1; ПКО-6;

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и актерские тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). В рамках учебного курса предусматриваются: посещение телевидения, театров, мастер–классы специалистов в области актерской деятельности (известных актеров, режиссеров, педагогов по речи, сценическому движению)

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

- а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:
 - практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам),
 - самостоятельная работа студентов;
 - творческие показы;
 - консультации.
- б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;

- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;

- класс - концерты;

- учебная практика.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1) Видеозаписи спектаклей и фильмов с участием выдающихся мастеров отечественного театра и кинематографа.

2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине

3) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в библиотеке ЮУрГИИ им.П.И.Чайковского.

1.3. Список основной и дополнительной литературы **Основная литература**

1. Басалаев, С.Н. Учебный театр : учеб.-метод. пособие/ С.Н. Басалаев [Электронный ресурс]. Кемерово : КемГИК, 2014. 48 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/63613>

2. Бельская, Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. [Электронный ресурс]. СПб., 2013. 160 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30432>

3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/99386>.

4. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Ма-

стер-класс : учеб. пособие / М. Кипнис. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — URL:<https://e.lanbook.com/book/102502>

Дополнительная литература

1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки : учебное пособие / М. Е. Александрова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-5038-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134280>.
2. Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика : учебное пособие / Э. В. Бутенко. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-4759-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126785>
3. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств : учебное пособие / С. В. Гиппиус. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-5306-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140717>.
4. Завадский, Ю. А. Об искусстве театра : учебное пособие / Ю. А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-4653-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129238>
5. Завадский, Ю. А. Учителя и ученики : учебное пособие / Ю. А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4706-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129239>
6. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-4813-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128797>
7. Кренке, Ю. А. Практический курс воспитания актера : учебное пособие / Ю. А. Кренке ; редакция Б. Е. Захавы. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-5480-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143568>
8. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены : учебное пособие / Г. А. Товстоногов. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-5482-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143571>
9. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера : учебное пособие / Г. А. Товстоногов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-4845-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129098>

10. Шихматов, Л. М. Сценические этюды : учебное пособие / Л. М. Шихматов, В. К. Львова ; под редакцией М. П. Семакова. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-5128-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134056>

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети

Интернет для освоения дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) /

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

(Ресурсы свободного доступа)

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 – Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный.

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Актерское мастерство»

Занятия представляют из себя контактную и самостоятельную работу обучающегося под руководством педагога. Результативное освоение материала основано на использовании комплексного подхода к процессу изучения материала, что достигается через целенаправленное эффективное приобщение обучающегося к самостоятельной работе, способствующей адекватному осмыслению различных методических подходов, формированию у них навыков профессиональной деятельности. С этой целью в процессе обучения предполагается постоянная работа над этюдами и сценами, подготовка к показам, призванная повысить качество подготовки обучающихся. В работе со студентами используется индивидуальное и групповое консультирование, информационно-коммуникационные технологии.

В связи с большой занятостью сценических площадок четкое планирование предполагаемых показов имеет первостепенное значение. Перед началом занятий целесообразно провести отдельное занятие со студентами, на котором стоит разъяснить особенности этого этапа в их сценической жизни, правила поведения на сценической площадке и за кулисами, ознакомить с техникой безопасности на сцене. Важным воспитательным и профессиональным моментом является четкое распределение обязанностей между студентами курса во время занятий. Это дает дополнительные профессиональные навыки работы в актерском коллективе.

Постоянного контроля требует показ спектаклей. Работа студентов нуждается в постоянном просмотре, уточнении новых нюансов, корректировке. Во многих спектаклях предусмотрено несколько составов. Время на подготовку и показ других исполнителей должно также учитываться преподавателями при планировании показов.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Актерское мастерство»

Встреча со зрителем весьма ответственный момент для артиста. Здесь уже нет возможности начать сначала, повторить этюд, номер или спектакль. Повышенная ответственность к своему делу должна быть нормой поведения в этот период.

Внимания требует весь процесс подготовки. Заранее, а не в последний момент, нужно приготовить костюм, свой реквизит, прорепетировать, и не один раз, перестановки деталей оформления.

Чрезвычайно важна в этот период дисциплина. Не следует забывать о собственном здоровье. Необходимо самостоятельно подготовиться к спектаклю – провести голосовую разминку, разогреть тело, настроить весь свой аппарат. Безусловной нормой должно стать приведение в порядок сцены и закулисного пространства после спектакля.

Особый вопрос – изменения в процессе исполнения спектакля и концерта. После нескольких показов у исполнителя возникает иногда желание попробовать что-то новое, внести изменения в рисунок своей работы. Делать это можно только с разрешения руководителя и обязательно предупредив о возможных изменениях партнеров. Особенно это важно в ситуации, когда изменения касаются реплик для свето- и звукооператора.

Самостоятельная работа студентов включает в себя закрепление, творческое применение и дальнейшее развитие знаний, умений и навыков студентов в ходе освоения образовательной программы. Самостоятельная работа студентов должна способствовать формированию навыков творческой работы и должна носить систематический характер. Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются руководителем. Проверка качества самостоятельной работы проводится в форме показов.

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов, обеспечена библиотечным фондом, возможностью использовать ресурсы интернета.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Актерское мастерство»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

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

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

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

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

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

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