

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.Д25 ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА**

по направлению подготовки
53.03.04 Искусство народного пения
(уровень бакалавриата)

Профиль
Сольное народное пение

Квалификация
«Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Основы актерского мастерства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Скороходова О.А., преподаватель кафедры народного пения ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, канд. пед. наук, доцент.

Рассмотрена на заседании кафедры сольного народного пения

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /Н.И. Бухарина

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 образовательной программы	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	6
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	6
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	7
1.1.8. Объем дисциплины	8
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины	9
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	9
1.2.2. Содержание лекционных занятий	10
1.2.3. Содержание практических занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	10
1.3. Список основной и дополнительной литературы	15
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	16
2. Методические рекомендации и указания	17
2.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины	17
2.2. Методические указания для студентов	20
2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	22

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы актерского мастерства» является формирование и развитие у студентов общих представлений о специфике актерской профессии и навыков взаимодействия режиссера и актера для повышения эффективности решения профессиональных задач в области художественно-творческой и педагогической деятельности. Ведущий принцип обучения – комплексность преподавания всех аспектов актерского мастерства. Из чего следуют конкретные задачи, которые и призвана решить дисциплина.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов представления об основных принципах актерского мастерства;
- ознакомление студентов с основными элементами актерской техники;
- изучение специфики работы с творческим коллективом и исполнителями;
- ознакомление студентов с принципами режиссерского анализа литературных материалов;
- формирование комплекса технологических навыков применения теоретических знаний на практике;
- формирование необходимых навыков исполнительской культуры.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д25 «Основы актерского мастерства» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки обучающихся по направлению 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата), профиль Сольное народное пение.

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой Сольного народного пения.

Помимо дисциплины «Основы актерского мастерства», данный блок включает в себя такие дисциплины, как «Сценическая речь», «Психология художественного творчества», «Теория и история народной художественной культуры», «История искусств», «Методика работы с фольклорным коллективом».

1.1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы актерского мастерства»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование **обязательной профессиональной компетенции ПКО-3**: способность осуществлять сценические постановки в народно-певческом коллективе с применением знаний и умений в области народной хореографии и актерского мастерства.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПКО-3 Способность осуществлять сценические постановки в народно-певческом коллективе с применением знаний и умений в области народной хореографии и актерского мастерства	Знать: - особенности использования элементов народной хореографии и музыкального инструментария в сценических постановках; Уметь: - свободно читать с листа расшифровки записей народных танцев; - составить программу концертного выступления используя элементы традиционной обрядности, с включением различных форм народной хореографии; Владеть: - навыками составления сценической программы с использованием народных инструментов фольклорной традиции и элементов народной хореографии.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- методы работы с научной и искусствоведческой литературой, пользования профессиональными понятиями и терминологией на уровне понимания и воспроизведения;
- методы и технологии ведения творческого поиска самостоятельно или в составе группы;
- принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания программы;
- методы работы над ролью и технологии применения актером разнообразных выразительных средств в работе над ролью.

Уметь:

- идентифицировать научную и искусствоведческую литературу, распознавать профессиональные понятия и терминологию;
- выбирать методы и технологии ведения творческого поиска самостоятельно или в составе группы;

- распознавать принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания программы;
- распознавать разнообразные средства актерской выразительности.

Владеть:

- мастерством перефразировать научную и искусствоведческую литературу по театральному и иным видам искусств, распознавать профессиональные понятия и терминологию;
- навыками воспроизводить методы и технологии ведения творческого поиска самостоятельно или в составе группы;
- определять те или иные принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания программы; – дублировать разнообразные средства актерской выразительности.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий;

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГПИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин

Дисциплина «Основы актерского мастерства» 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 5-10 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

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

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2018. – 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/>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2018).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2018. - 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 /ARTPROJEKT. – 2005-2018. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

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/>

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ <http://ivo.garant.ru/>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, общий объем часов 180, в том числе:

- групповые практические занятия – 70 часов;

- самостоятельная работа – 110 часов;

Итого: контактная аудиторная работа – 70 часов;

Время изучения дисциплины – 4,5,6,7 семестры

Формы промежуточной аттестации:

– зачет (5 семестр);

– экзамен (7 семестр).

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

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

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	СРС	
1.	Система К.С. Станиславского – система воспитания актера	4	11	-	5	6	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
2.	Действие – основа актерского искусства	4	12	-	6	6	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
3.	Конфликт – основа сценического действия.	4	13	-	6	7	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
	ИТОГО	4	36	-	17	19	
4.	Творческое внимание и память.	5	4	-	2	2	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
5.	Свобода, воображение и фантазия в творчестве актера.	5	12	-	6	6	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
6.	Актерская наблюдательность.	5	10	-	5	5	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
	ИТОГО	5	36	-	18	18	Зачет
7.	Чувство правды и веры. Творческое оправдание.	6	7	-	3	4	
8.	Сценическое отношение и оценка факта. Сценическое общение.	6	8	-	4	4	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
9.	Характер и характерность. Создание сценического и кинообраза. Темпоритмическая окраска образа.	6	8	-	4	4	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.

10.	Словесное взаимодействие в творчестве актера.	6	5	-	3	2	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
11.	Работа над этюдами к песне и над словесно-музыкальным действием песни.	6	8	-	3	5	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
	ИТОГО	6	36	-	17	19	Творческий показ
12.	Творческое взаимодействие режиссера и актера в процессе работы над ролью.	7	24	-	6	18	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
13.	Метод действенного анализа роли.	7	24	-	6	18	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
14.	Основные правила общения и взаимодействия с партнером на сцене.	7	24	-	6	18	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
	ИТОГО	7	72		18	54	Экзамен
	ВСЕГО	4-7	180	-	70	110	

1.2.2.Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены

1.2.3.Содержание практических занятий: план занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Данный раздел включает все основные виды практических заданий в курсе «Основы актерского мастерства». Задания структурированы в соответствии с содержанием курса, даны в хронологическом порядке, отражают последовательность практического освоения словесного действия. Практические задания по выполнению работы по всему материалу курса, с указанием конкретных видов заданий, методикой их исполнения и примерами.

Тема 1. Система К.С. Станиславского – система воспитания актера

Система К. С. Станиславского, ее роль и значение в развитии современного сценического искусства. Учение К. С. Станиславского о «сверхзадаче» и сквозном действии. Применение системы К.С. Станиславского в работе с исполнителями народных песен. Ознакомление с элементами актерской техники: сценическое внимание; освобождение мышц; действие «если бы» и предлагаемые обстоятельства; воображение и фантазия; оценка факта, отношение, логика и последовательность; чувство правды и веры;

эмоциональная память; общение (взаимодействие); темпо-ритм. Взаимосвязь элементов системы и их действенный характер. Искусство переживания / искусство представления.

Задание и методика выполнения:

- проанализировать принципы школы представления и школы переживания;
- освоить упражнения на оценку факта;
- подготовить этюды на предлагаемые обстоятельства.

Тема 2. Действие – основа актерского искусства

Действие как волевой акт человеческого поведения, направленного на достижение цели. Особенности сценического действия. Действие и движение. Действие и чувство. Действие и приспособление. Взаимосвязь физического (внешнего) действия и действия психического (внутреннего) – основа учения К. С. Станиславского об искусстве актера.

Словесное действие. Понятие о сценической задаче.

Задание и методика выполнения:

- провести поиск в реальной жизни интересного типажа, факта, происшествия для дальнейшего воплощения его в этюдной работе.

Тема 3. Конфликт – основа сценического действия

Коллизии действительности как предмет художественного отражения драматического искусства. Драматический конфликт. Конфликт внутренний и внешний. Природа конфликта.

Задание и методика выполнения:

- составить таблицу характеристики конфликтов.

Тема 4. Творческое внимание и память

Сравнительные характеристики внимания в повседневной жизни и сценического внимания. Виды внимания. Круги внимания. Память как один из основных элементов мастерства актера.

Задание и методика выполнения:

- составить этюд, прибегая к эмоциональной памяти,
- выполнить упражнение на три круга внимания.

Тема 5. Свобода, воображение и фантазия в творчестве актера

Две стороны сценической свободы: внешняя (физическая), внутренняя (психическая). Мышечная свобода и раскрепощённость. Органическое творческое самочувствие. Специфика актерского воображения. Виды воображения: творческое, творящее, воспринимающее. Специфика творческой фантазии.

Задание и методика выполнения:

- провести наблюдение за реальными животными, их поведением и повадками в различных ситуациях,
- соединив наблюдательность и фантазию, придумать фантастических животных.

Тема 6. Актерская наблюдательность

Актерская наблюдательность. Работа над элементами сценического образа. Воплощение характеров. Сценическая выразительность.

Задание и методика выполнения:

- провести наблюдение за людьми и их внешними формами выражения эмоционального состояния в повседневных жизненных обстоятельствах и конкретных событийных ситуациях: за поведением, реакциями и пр. в различных ситуациях, за мимикой, жестикуляцией, пластикой, походкой, особенностями темперамента, психо-эмоциональным состоянием.

Тема 7. Чувство правды и веры. Творческое оправдание

Творческая вера актера в правду вымысла. Сценическая вера и «актерский серьез». Убежденность актера — необходимое условие убедительности его игры. Сценическое/творческое оправдание — путь к вере. Сценическое оправдание как мотивировка сценической жизни актера-образа.

Задание и методика выполнения:

- составить этюд на сценическое оправдание.
- подготовить творческий проект «Оправдание состояния героя, места действия и предлагаемых обстоятельств»

Тема 8. Сценическое отношение и оценка факта. Сценическое общение

Суть сценических отношений. Отношение — основа действия. Виды сценических отношений. Оценка факта и ее элементы. Рациональный и эмоциональный характеры оценки факта и их взаимозависимость. Общение как внутреннее взаимодействие. Причины нарушения процесса сценического общения. Схема внутреннего общения. Основные стадии органического процесса общения. Пристройки при общении.

Задание и методика выполнения:

- освоить комплекс упражнений на оценку факта;
- подготовить этюд на оценку факта и отношение;
- подготовить доклады на темы: «Общение как внутреннее взаимодействие», «Причины нарушения процесса сценического общения», «Схема внутреннего общения», «Основные стадии органического процесса общения», «Пристройки при общении».

Тема 9. Характер и характерность. Создание сценического и образа.

Темпоритмическая окраска образа

Понятие характера. Внутренняя характерность. «Зерно» роли как сконцентрированная суть образа. Внешняя характерность. Влияние внешних характерных черт на внутреннюю жизнь образа. Понятие сверхзадачи роли в контексте произведения. Определение актерской сверхзадачи роли. Изучение жизни героя. Работа над внешней характерностью. Домашние этюды. Понятия «темп», «ритм»; взаимозависимость этих элементов. Возникновение смены

ритмов. Темпоритм как фактор эмоционального воздействия на зрительское восприятие.

Задание и методика выполнения:

- провести анализ утвержденного текста роли: определить речевую характеристику, внутреннюю и внешнюю характерность.
- подготовить этюд, в котором определены события, эпизоды роли и характеристика каждого эпизода роли (задачи, подтекст, внутренний монолог, зоны молчания и логические ударения).

Тема 10. Словесное взаимодействие в творчестве актера

Словесное действие. Логика и образность речи. Текст и подтекст в искусстве актера.

Задание и методика выполнения:

- студентам предлагается самостоятельно придумать этюд с двумя действующими героями, продумать образы персонажей, их характеристики: возраст, социальное положение, внешние данные, особенности характера и пр. Требования к этюду: выраженная действенная основа (т.е. наличие события), четко прослеживаемый конфликт, сюжет выстроен по законам драматургии (т.е. должен иметь завязку, развитие действия, кульминацию, финал). Сюжет предполагает наличие таких обстоятельств, чтобы в итоге актеры пришли к необходимости произнесения слова или краткого диалога.

Тема 11. Работа над этюдами к песне и над словесно-музыкальным действием песни

Выявление логики мысли (перспективы речи). Выявление подтекста (подтекст – действие). Работа над видениями и внутренними монологами.

Общение, как обмен видениями.

Задание и методика выполнения:

- составить таблицу режиссерских приемов, используемых для воплощения этюда к выбранному песенному материалу;
- на основе выбранного песенного материала подготовить этюд.

Тема 12. Творческое взаимодействие режиссера и актера в процессе работы над ролью

Суть и основные этапы творческого взаимодействия. Формы режиссерских заданий: рассказ-объяснение, подсказка, показ. Основные методы работы режиссера с исполнителем: этюдный метод и метод физических действий.

Задание и методика выполнения:

- на основе музыкального материала, документа и предмета подготовить этюд и поставить его на актере, используя 3 формы режиссерских заданий.

Тема 13. Метод действенного анализа роли

Анализ роли в контексте произведения. События, поступки, действия. Сквозное действие и сверхзадача. Определение актерской сверхзадачи роли. Конфликт. Основные понятия события. Событийный ряд как способ композиционного

развития конфликта. Линия развития роли. Работа над внешней характерностью. Домашние этюды.

Задание и методика выполнения:

На основе выбранных и утвержденных преподавателем пьес провести анализ роли одного из главных действующих героев. План анализа:

1. Автор, его жизненная позиция, его замысел.
2. Общий анализ роли в контексте режиссерского замысла.
 - идейно-тематический анализ произведения,
 - событийный ряд произведения,
 - основной конфликт произведения,
 - сквозное действие и сверхзадача произведения и ролей,
 - предлагаемые обстоятельства как мотивировка совершения поступков персонажа.
3. Характеристика персонажа:
 - легенда роли (роман жизни),
 - в каких событиях произведения участвует персонаж, его значение в этих событиях,
 - что персонаж говорит о себе, что о нем говорят другие персонажи,
 - авторская характеристика персонажа,
 - отношение персонажа к другим действующим лицам и фактам,
 - манеры, внешние особенности, речь, костюм,
 - жизненные убеждения, мечты и стремления персонажа.
4. Работа над текстом роли:
 - речевая характеристика,
 - события, эпизоды роли и характеристика каждого эпизода роли (задачи, подтекст, внутренний монолог, зоны молчания и логические ударения).

Тема 14. Основные правила общения и взаимодействия с партнером на сцене

Освоение элементов декораций, бутафории, музыки, шумов, костюмов и т.д. Освоение пространства. Освоение приемов общения с партнером. Фиксирование мизансцен и рисунка роли. Выразительность ракурса тела. Содержание сценического образа.

Задание и методика выполнения:

Постановка былины. Выполнение задания осуществляется студентами коллективно в малых группах.

План работы:

1. Выбор былины для постановки. Определение событийного ряда и композиционной основы. Характеристика действующих лиц, их целей, мотиваций, подтекстов. Выбор актерского состава и технической группы.
2. Работа над постановкой.

По итогам изучения курса студенты совместно с преподавателем готовят творческий показ, в котором представлены актерские работы. Данный вид экзамена позволит на практике в полной мере продемонстрировать навыки,

приобретенные в процессе изучения дисциплины «Основы актерского мастерства».

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Е. Александрова. – Санкт Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 96 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>.
2. Введенская, Л.А. Культура и искусство речи /Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – Ростов н/Д: Феникс,1999.- 576с.
3. Культура русской речи: учебник/ под ред.проф. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. – Москва: Инфа,1998. – 560с.
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс]/ Е.И. Черная. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. – 176 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71790>

Дополнительная литература

1. Агеенко, Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения / под ред. Д.Э. Розенталя. – Москва: Русский язык, 1971. – 688 с.
2. Козлянинова, И.П. Тайны нашего голоса / И.П. Козлянинова, Э. М. Чарели. – Екатеринбург: Диамант, 1992. – 320 с.
3. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы / под ред. Р.И. Аванесова. – Москва: Рус. язык, 1983. – 703 с.
4. Станиславский. К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский.- Москва: Искусство,1985. – 479с.
5. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К.С. Станиславский. – Москва: Юрайт, 2017. – 252 с. – (Серия: Авторский учебник). – Режим доступа: <http://beta.urait.ru/catalog/397597>
6. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С. Станиславский. – Москва: Юрайт, 2017. – 323 с. – (Серия : Авторский учебник). – Режим доступа: <http://beta.urait.ru/catalog/397600>
7. Сценическая речь/под ред. И.П. Козляниновой. – Москва: Просвещение, 1976. – 336с.

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/> (дата обращения: 01.09.2016).

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 (дата обращения: 01.02.2018). **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 (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2018. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный (дата обращения: 01.02.2018)

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 (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / **ARTPROJEKT**. – 2005-2018. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2018).

2. Методические рекомендации и указания

2.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Основы актерского мастерства»

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы актерского мастерства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины, творческие работы обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Основой для выполнения заданий самостоятельной работы являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем.

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Организация учебного процесса

Воспитание отношения студентов к профессии в целом и к отдельной дисциплине в частности дает возможность преподавателю предъявлять студентам конкретные требования:

- не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сам пропускает начальный этап разминки, являющийся важным моментом концентрации группового и индивидуального внимания, но и отвлекает своим приходом остальных студентов и преподавателя;
- добиться с первых же уроков наличия отдельной тетради у каждого студента для записи упражнений и текстов, рассчитанную на весь курс изучения дисциплины. Эта тетрадь будет содержать весь процесс обучения и может пригодиться не только в стенах института, но и в будущей профессиональной деятельности;

- приходить заранее и готовить аудиторию к занятиям (проветривать, ставить стулья в рабочий полукруг, освобождать комнату от лишней мебели и т.д.);
- иметь при себе методические материалы, необходимые для работы;
- иметь при себе спортивную форму и гимнастический коврик для выполнения упражнений;
- приходить на занятия подготовленным с выполненными заданиями по самостоятельной работе и заниматься самодисциплиной.

Студенты, которые выполняют эти элементарные требования, как правило, собранны и готовы к уроку. Это помогает им в полном объеме усваивать предложенный педагогом теоретический и практический материал. С такими студентами легко работать, своей работоспособностью они стимулируют фантазию педагога и являются примером для однокурсников.

Проблема налаживания дисциплины в большей или меньшей степени стоит перед каждым преподавателем. Студенты-первокурсники приходят на занятия с установившимися школьными представлениями о процессе обучения. Часто психологический настрой можно определить следующей фразой: «я пришел, а вы меня учите». Такая позиция усложняет одну из важнейших задач театральной педагогики – выявление творческого потенциала личности учащегося. Именно поэтому преподаватель должен стараться убедить студента в целесообразности другой (Вахтанговской) формулы: «Нельзя научить, можно научиться».

Важно помнить, что на первом этапе занятий все зависит от профессионализма, компетентности и личностных характеристик преподавателя. Первые уроки определяют всю дальнейшую работу, взаимопонимание, манеру общения и эффективность процесса обучения по данной дисциплине.

На наш взгляд, обязательным условием занятий должно стать сочетание доброжелательности и требовательности. Именно оно является основой создания рабочей творческой атмосферы.

Преподаватель должен приходить на урок подготовленным и собранным. Профессиональная подготовка включает в себя продумывание основных тем занятий, отбор упражнений по этим темам, разработку плана урока и т.д. Для упрощения процесса планирования рекомендуется собирать и использовать картотеку упражнений, в которой можно отражать: источник, раздел, тему, краткое описание упражнения и педагогическую задачу. Таким образом, процесс планирования может быть ограничен подбором и раскладыванием в определенной последовательности необходимых карточек, которыми надо без стеснения пользоваться во время проведения занятий.

Запоминание последовательности упражнений и понимание вариативности их использования приходит с опытом работы и непосредственно связано с уточнением комплексной методики преподавания предмета «Сценическая речь».

Собранность преподавателя подразумевает настрой на профессиональное общение, волевое отключение от посторонних мыслей и житейских проблем, желание добиться максимального результата в запланированном процессе.

При проверке полученных знаний и усвоения практических навыков педагог должен руководствоваться формулой: «Понять – значит сделать и уметь повторить». Задача преподавателя состоит в том, чтобы добиться от каждого студента четкого выполнения упражнения под контролем и самостоятельно. Только в этом случае можно надеяться, что студент сможет отрабатывать данное упражнение в домашних условиях.

Для эффективного закрепления полученных навыков и умений рекомендуется не торопить студентов и иметь терпение дождаться закономерного результата, надеясь на то, что регулярные правильно проведенные занятия обязательно переведут количество верных повторов

в качество того или иного упражнения. Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы настоять на своем мнении, но и в том, чтобы, доказав студентам их профессиональную, а не человеческую несостоятельность, убедить их в необходимости освоения того или иного раздела предмета. Невозможно предугадать все возникшие проблемы учебного процесса, невозможно иметь заранее придуманные варианты поведения преподавателя в той или иной учебной или даже конфликтной ситуации. Главное – уважительно относиться к студенту и искренно хотеть, чтобы у него все получалось.

Создание рабочей атмосферы

Вопрос налаживания дисциплины тесным образом связан с созданием творческой атмосферы. Как наладить отношения со студентами и не давать им бездельничать? Как достичь равновесия человеческой и творческой активности? Как заставить их работать и не потерять интерес?

Конечно, не существует единых рецептов, и каждый, кто занимается педагогической деятельностью, вырабатывает свои, приходящие с опытом, варианты общения и выхода из конфликтных ситуаций. Однако, вероятно, можно акцентировать внимание на некоторых особенностях коммуникативной культуры. Вот, что пишет И.И. Зарецкая в своей книге «Коммуникативная культура педагога и руководителя»: «Важное условие гуманизации деятельности педагога – овладение методами психолого-педагогической поддержки. Поддержка требуется на всех этапах развития воспитанника. Первый этап - открытие ребенком своих возможностей. Психолого-педагогическая поддержка на этом этапе состоит в создании условий, благодаря которым воспитанник поверит в свои силы. Второй этап - возникновение потребности в реализации своих возможностей. Чтобы такая возможность возникла, педагогическая поддержка направлена на поиск стимулов, т.е. внешних побудителей, которые формируют внутреннюю готовность к действию, мотив. Третий этап – реализация потребности в деятельности, адекватной возможностям и склонностям личности. Вот на этом этапе поддержкой будет включение в ту деятельность, которая позволит самоактуализироваться и самоутвердиться в новом личностном приобретении.

Все это возможно только при условии создания доброжелательной, доверительной атмосферы. Преподаватель должен быть настроен на положительный результат, эффективный процесс, радоваться успехам студентов и иметь верные установки до и во время урока.

Главная тема беспокойности педагога - непрерывность процесса обучения. Его внимание, сосредоточенное на деле, его критерии иконки, которые касаются не студента, а того, что он делает, его умение добиться положительного результата – обеспечат создание той неповторимой атмосферы творчества, о которой мечтает каждый педагог, и к которой студент максимально реализует свой творческий потенциал.

Доверие педагога – его надежда на то, что студент обязательно выполнит данное ему задание, вера в возможности студента, уважение к нему и соединении с доверием ученика, ощущением, что преподаватель в силах дать ему все необходимые знания и умения - может содействовать созданию такой атмосферы.

Необходимо помнить, что

- точность объяснения домашнего задания, образные примеры и своевременный контроль стимулируют студентов к творчеству,
- конструктивная критика, которая направлена на достижение результата, а не на корректировку и неприятие личности, дает возможность уточнения всех аспектов предмета,
- учет индивидуальных психологических и профессиональных особенностей повышает эффективность учебного процесса,
- разработка новых методов обучения повышает творческий потенциал.

Все это и многое другое способствует созданию творческой атмосферы на уроках по сценической речи.

2.2. Методические рекомендации для студентов

В основе методики обучения курса «Основы актерского мастерства» лежит принцип комплексной тренировки внутренней и внешней техники актера.

Навыки актерского мастерства изучаются и тренируются в комплексе, так как деятельность актера-вокалиста на сцене – это единый экспрессивный поток внутренней жизни человека, его образа, воспроизводимого на сцене, выражаемого мимикой, жестами, телодвижениями, физическими действиями, интонациями речи.

Темы творческих заданий

1. «Упражнения и этюды на основе жизненных наблюдений»
2. «Упражнения на память физических действий»
3. «Этюды на отношение и оценку факта»
4. «Работа над парными этюдами на рождение слова»
5. «Метод действенного анализа роли»
6. «Экранизация анекдота»

Темы творческих проектов

1. «Оправдание состояния героя, места действия и предлагаемых обстоятельств»
2. «Характер и характерность персонажа»
3. «Анализ роли в контексте произведения»

Методические указания к выполнению заданий

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет зачтена при условии соблюдения следующих требований:

1. Знание профессиональной терминологии, текстов лекций и рекомендованной литературы и использование этого знания в работе.
2. Умение применять на практике полученные теоретические знания в условиях существования актера на сценической или съемочной площадке.
3. Удовлетворительного уровня освоения основных элементов актерской техники, степень сформированности необходимых навыков исполнительской культуры.
4. Способность применять на практике принципы анализа роли литературных произведений, сценариев, выбранных для экранизации.
5. Умение работать в творческом коллективе, команде, выполнять поставленные творческие задачи.
6. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
7. При защите творческих проектов учитывается культура и академические нормы изложения материала: обоснованность, аргументированность изложения материала, обязательное указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам зрения.
8. Участие в групповых дискуссиях в рамках работы над творческими заданиями и/или наличие письменных работ, подтверждающих заочное участие студента в практической работе
9. Соблюдение требований к структуре и оформлению письменных работ.

Требования к структуре и оформлению письменных работ

Структура письменного анализа содержит следующие обязательные компоненты:

- 1 - титульный лист;
- 2 - содержание (список пунктов анализа с указанием начальной страницы). Заголовки должны точно повторять заголовки разделов плана. Сокращать или давать их в другой формулировке по сравнению с заголовками в тексте не допускается;
- 3 - содержательная часть;
- 4 - список литературы.

Объем – 4-6 страниц без учета титульного листа и списка литературы. Работа должна быть выполнена на стандартных листах бумаги формата А-4 размером 210X297 мм, текст расположен с одной стороны. Порядковые номера страниц

указываются внизу страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.

Для набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм, шрифт Times New, высота 14, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 1.27. Интервалы перед и после абзаца недопустимы.

При цитировании необходимо указывать номер источника в библиографическом списке, если делается ссылка на весь источник, или номер источника в библиографическом списке и номер страницы (или страниц), если цитируется отрывок, через запятую в квадратных скобках. Например, в первом случае – [2], во втором случае – [2, с.34] или [2, с. 45-48].

Список литературы (не менее 3 источников) – обязательный раздел анализа. Он характеризует уровень осведомленности студента в освещаемых вопросах.

Библиографический список использованной литературы должен быть выстроен в алфавитном порядке.

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и других источников.

2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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 производятся 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.