

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.Д26 ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль
Эстрадно-джазовое пение

Квалификация
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Форма обучения – заочная
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2020

Рабочая программа дисциплины **Б1.Б.Д26 ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА** разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль Эстрадно-джазовое пение)**.

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Бугаев А.Н.**, зав. отделением Музыкального искусства эстрады

Утверждена на заседании Учебно-методического совета

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Основной целью освоения дисциплины «Основы актерского мастерства» является формирование у студентов актерских способностей, овладения практическими навыками сценического действия, работы над ролью.

Важнейшие задачи, направленные на достижение указанной цели:

- формирование системы знаний об актерском творчестве, методах воспитания актера;
- организация деятельности, направленной на овладение методами работы над ролью и создание сценического образа;
- развитие навыков выразительного и пластического поведения в пространстве сцены;
- развитие навыков выразительной сценической речи.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д26 «Основы актерского мастерства» является обязательной дисциплиной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль – Эстрадно-джазовое пение).

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими **обязательными профессиональными** компетенциями:

Способностью осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля (ПКО-1);

Способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПКО-2).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере музыкально-театрального искусства;
- сущность и структуру образовательного процесса на занятиях по актерскому мастерству;
- знать приемы психотехники актёра в работе над ролью.

Уметь:

- применять полученные знания в профессиональной педагогической деятельности в соответствии с профилем подготовки;
- применять приемы психотехники актёра в работе над ролью;
- готовить под руководством режиссёра и исполнять роли в драматических спектаклях разных жанров; – ориентироваться в библиографических источниках по проблемам театрального искусства и актерского мастерства.

Владеть:

- внутренней и внешней актёрской техникой, включающей культуру сценической речи;
- навыками пластической выразительности тела, сольного и ансамблевого пения;
- навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- методологией самостоятельной работы над ролью;
- различными средствами коммуникации в профессиональной музыкально-театральной деятельности.

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
Обязательные профессиональные компетенции		
<p>ПКО-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p>IV-VII семестры</p>	<p>1. Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы профессионального владения голосом; – основы эстрадно-джазовых вокальных техник; – основы сценического движения; – систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений; – различные танцевальные стили и жанры; технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном исполнительстве; – основные законы орфоэпии; <p>2. Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные вокальные приемы; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих эстрадно-джазовых вокалистов; – работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;

		<p>3. Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре; – навыками импровизации; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>IV-VII семестры</p>	<p>1. Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства; <p>2. Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; <p>3. Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы актерского мастерства»

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:

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
Основы актерского мастерства	Большой концертный зал (455 посадочных мест), 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.103 Читальный зал.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 407 для самостоятельных занятий. Оборудование: 1 фортепиано, шкаф для нот, стулья, гитарный комбо-усилитель, стол	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 408 для самостоятельных занятий. Оборудование: 2 фортепиано, шкаф для нот, стол, стулья.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 423 для групповых занятий. Оборудование: 1 рояль, басовый комбо-усилитель, гитарный комбо-усилитель, пульта, шкаф для нот, стулья.	ул. Плеханова, 41

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 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 ЮУрГИИ, Интернет- ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Основы актерского мастерства»

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 0,25 экземпляра каждого из изданий. 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 «Основы актерского мастерства»

Программное обеспечение:

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. Adobe Audition 3.0
5. Adobe Photoshop Extended CS5
6. Adobe Premiere Pro CS 4.0
7. ABBYY Fine Reader 10
8. Finale studio 2009
9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

1.1.8. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов (5 ЗЕТ):

Аудиторная работа – 70 часов: мелкогрупповые практические – 70 часов.

Самостоятельные занятия – 110 часов.

Семестр	IV	V	VI	VII
Аудиторные занятия (в часах)	17	18	17	18
Самостоятельные занятия (в часах)	19	18	19	54
Формы промежуточной аттестации	-	Зачет	-	Экзамен

Для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов (5 ЗЕТ):

Аудиторная работа – 24 часа: мелкогрупповые практические – 24 часа.

Самостоятельные занятия – 156 часов.

Семестр	IV	V	VI	VII
Аудиторные занятия (в часах)	6	6	6	6
Самостоятельные занятия (в часах)	30	30	30	66
Формы промежуточной аттестации	-	Зачет	-	Экзамен

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

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

Для очной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	МГ	СРС	
1	Действие в искусстве актера	IV	6		3	3	Устный ответ
2	Элементы органического действия актера. Логика действий	IV	5		2	3	Практические задания
3	Действие как движение	IV	4		2	2	Практические задания
4	Предлагаемое обстоятельство.	IV	5		2	3	Практические задания
5	Подготовка к сценическому действию и формирование основ актерского мастерства	IV	5		3	2	Устный ответ
6	Сценическое внимание	IV	5		2	3	Практические задания
7	Освоение сценического пространства и времени	IV	6		3	3	Устный ответ
	Итого		36		17	19	
8	Релаксация. Освобождение мышечного напряжения	V	4		2	2	Практические задания
9	Профессиональные свойства голоса	V	4		2	2	Устный ответ
10	Голосоведение. Анатомия и физиология речевого аппарата	V	4		2	2	Практические задания
11	Развитие навыков перевоплощения, взаимодействие с партнером	V	6		3	3	Устный ответ
12	Воспитание пластической культуры актера	V	4		2	2	Практические задания

13	Пластика в актерской работе над ролью	V	4		2	2	Практические задания
14	Слово в творчестве актера	V	4		2	2	Устный ответ
15	Формирование выразительной сценической речи	V	6		3	3	Практические задания
	Итого		36		18	18	Зачет
16	Значение логики речи и способы смыслового анализа текста. Законы речи в системе К.С. Станиславского	VI	6		3	3	Практические задания
17	Работа над прозаическим текстом	VI	4		2	2	Практические задания
18	Работа над стихотворным текстом	VI	6		3	3	Практические задания
19	Работа над авторским текстом. Особенности работы над сценическим монологом	VI	5		2	3	Практические задания
20	Особенности работы над сценическим диалогом	VI	5		2	3	Практические задания
21	Художественное чтение	VI	6		3	3	Устный ответ
22	Законы речевого общения и логика сценической речи	VI	4		2	2	Практические задания
	Итого		36		17	19	
23	Освоение особенностей сценической речи	VII	9		2	7	Практические задания
24	Работа над речевой составляющей роли	VII	10		3	7	Практические задания
25	Мастерство актера. Парные этюды и отрывки	VII	9		2	7	Практические задания
26	Характер и характерность	VII	8		2	6	Практические задания

27	Жанровые и стилистические особенности сценического существования	VII	9		2	7	Практические задания
28	Работа актера над ролью	VII	10		3	7	Практические задания
29	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля	VII	8		2	6	Практические задания
30	Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля	VII	9		2	7	Практические задания
	Итого		72		18	54	Экзамен
		Всего:	180		70	110	

Для заочной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	МГ	СРС	
1	Действие в искусстве актера	IV	6		1	5	Устный ответ
2	Элементы органического действия актера. Логика действий	IV	6		1	5	Практические задания
3	Действие как движение	IV	6		1	5	Практические задания
4	Предлагаемое обстоятельство.	IV		Практические задания			
5	Подготовка к сценическому действию и формирование основ актерского мастерства	IV	6		1	5	Устный ответ
6	Сценическое внимание	IV	6		1	5	Практические задания
7	Освоение сценического пространства и времени	IV	6		1	5	Устный ответ
	Итого		36		6	30	

8	Релаксация. Освобождение мышечного напряжения	V	6		1	5	Практические задания
9	Профессиональные свойства голоса	V	6		1	5	Устный ответ
10	Голосоведение. Анатомия и физиология речевого аппарата	V	6		1	5	Практические задания
11	Развитие навыков перевоплощения, взаимодействие с партнером	V	6		1	5	Устный ответ
12	Воспитание пластической культуры актера	V	6		1	5	Практические задания
13	Пластика в актерской работе над ролью	V		Практические задания			
14	Слово в творчестве актера	V	6		1	5	Устный ответ
15	Формирование выразительной сценической речи	V		Практические задания			
	Итого		36		6	30	Зачет
16	Значение логики речи и способы смыслового анализа текста. Законы речи в системе К.С. Станиславского	VI	6		1	5	Практические задания
17	Работа над прозаическим текстом	VI	6		1	5	Практические задания
18	Работа над стихотворным текстом	VI	6		1	5	Практические задания
19	Работа над авторским текстом. Особенности работы над сценическим монологом	VI		Практические задания			
20	Особенности работы над сценическим диалогом	VI	6		1	5	Практические задания
21	Художественное чтение	VI	6		1	5	Устный ответ

22	Законы речевого общения и логика сценической речи	VI	6		1	5	Практические задания
	Итого		36		6	30	
23	Освоение особенностей сценической речи	VII	12		1	11	Практические задания
24	Работа над речевой составляющей роли	VII	12		1	11	Практические задания
25	Мастерство актера. Парные этюды и отрывки	VII	12		1	11	Практические задания
26	Характер и характерность	VII	12		1	11	Практические задания
27	Жанровые и стилистические особенности сценического существования	VII	12		1	11	Практические задания
28	Работа актера над ролью	VII					Практические задания
29	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля	VII	12		1	11	Практические задания
30	Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля	VII					Практические задания
	Итого		72		6	66	Экзамен
		Всего:	180		24	156	

1.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Действие в искусстве актера.

Действие как материал актерского искусства. Психофизические основы действия. Эмоциональное переживание и физическое действие. Выработка навыка «владения действием» как владения единым психофизическим процессом.

Тема 2. Элементы органического действия актера. Логика действий.

Развитие элементов органического действия актера: тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, памяти. Действие как осмысленное и целенаправленное движение. Логика действий, психологическая мотивация. Содержательность и выразительность действий.

Тема 3. Действие как движение.

Тренинг мышечной свободы, различных типов физического движения, памяти физических действий.

Тема 4. Предлагаемое обстоятельство.

Действия в предлагаемых обстоятельствах: от переживания к перевоплощению. Логика и техника бессловесных элементов действия. Логика и техника словесного действия. Реализм и условность сценического действия.

Тема 5. Подготовка к сценическому действию и формирование основ актерского мастерства.

Переход от обыденного состояния к «лицедействию». Простые действия с воображаемыми предметами. Настройка на партнера и коллектив. Сценические этюды-импровизации в обстоятельствах простых отношений. Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества. Опыт театрализации житейских наблюдений и литературных ситуаций.

Тема 6. Сценическое внимание.

Формирование сценического внимания, направленного на контроль мышечной свободы, координацию дыхания и звучания, развитие речевого слуха необходимого для постановки голоса и исправления индивидуальных дикционных и орфоэпических недостатков.

Тема 7. Освоение сценического пространства и времени.

Сцена как «пустое пространство» и как «заданное пространство». Освоение сценического времени (бытовое время и темпо-ритмические особенности сценического действия).

Тема 8. Релаксация. Освобождение мышечного напряжения.

Напряжение и освобождение. Организация верного ощущения свободы мышц участвующих в процессе дыхания, голосообразования и дикции, на

основании контрастирующих упражнений, способствующих снятию излишнего напряжения с мышц внутриглоточной мускулатуры, артикуляционного аппарата, плечевого и шейного поясов. Воспитание верной осанки.

Тема 9. Профессиональные свойства голоса.

Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение). Сила и выносливость, высота и диапазон (объем) речевого голоса. Полетность звука. Распределение звука в пространстве. Громкое и тихое звучание на дальнем и ближнем расстоянии. Смена темпа и ритма речи. Закрепление полученных навыков в тренировочных упражнениях с использованием прозаических и стихотворных текстов.

Тема 10. Голосоведение. Анатомия и физиология речевого аппарата.

Процесс голосообразования. Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосового аппарата актера.

Тема 11. Развитие навыков перевоплощения, взаимодействие с партнером.

Характер, маска. Внутренняя и внешняя характерность представляемого персонажа. Развитие навыков действия-взаимодействия (со-действия, воздействия, противодействия). Значение стереотипов поведения и навыки творческого преодоления стереотипов.

Тема 12. Воспитание пластической культуры актера.

Тренинг в системе разминочных, общеразвивающих и акробатических упражнений для развития гибкости и подвижности тела и освоения необходимых двигательных навыков.

Отработка простых и сложных двигательных навыков, необходимых актеру в процессе сценического действия. Работа над осанкой, походкой, жестами. Освоение техники сценических трюков или приемов (прыжков, падений, переноски партнера, приемов борьбы с оружием или без оружия и т. п.).

Выработка рече-двигательной и вокально-двигательной координации. Усвоение этикетно-стилевых действий как важной составляющей образного решения сценической роли. Освоение различных видов танцевальных движений. Пластическое формотворчество на основе усвоенных двигательных навыков.

Тема 13. Пластика в актерской работе над ролью.

Создание на основе пластического действия рисунка роли. Пластика и действие актера в мизансцене – в очерченном режиссерским замыслом пространстве. Пластическое движение в заданном логикой драматической ситуации темпо-ритме.

Тема 14. Слово в творчестве актера.

М.С. Щепкин, А.П. Ленский, К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд, М.А. Чехов, Е.Б. Вахтангов, Ф.Н. Каверин, М.О.Кнебель, А.В. Эфрос, Г.А. Товстоногов о значении работы над речью для драматических актеров.

Тема 15. Формирование выразительной сценической речи.

Формирование правильного рече - и голосообразования на основе тренинга дыхательных, глоточных и артикуляционных движений. Постановка голоса и воспитание внутренней речевой техники (правильное фонационное дыхание, внутриглоточная артикуляция, опора звука, дикция, орфоэпия, логико-интонационная структура речи).

Тема 16. Значение логики речи и способы смыслового анализа текста.

Законы речи в системе К.С. Станиславского.

Речевой такт. Речевая пауза. Виды речевых тактов и пауз. Смысловое ударение и его разновидности. Инверсия. Знаки препинания. Распространенные и простые нераспространенные предложения. Объединение частей текста по смыслу. Поиск логической перспективы и взаимосвязи развития мысли.

Логические правила чтения текста. Метод письменного логического разбора произведения.

Тема 17. Работа над прозаическим текстом.

Изучение литературных особенностей выбранного произведения, авторского стиля. Словесное действие. Личностное отношение к произведению. Предлагаемые обстоятельства. Ассоциативный ряд. Сверхзадача. Сквозное действие. Событие. Контекст. Видение. Фраза. Период. Авторская речь и речь персонажа. Ритм в прозаической речи.

Тема 18. Работа над стихотворным текстом.

Различия между прозаической и стихотворной фразой. Основы стихосложения. Ритм в жизни человека и стихотворный ритм. Тоническая и силлабо-тоническая система стихосложения. Вольный стих. Белый стих. Свободный стих. Паузный стих. Строфа. Стопа. Стихотворные размеры. Ритмика и метрика стиха. Рифмы. Способы рифмовки. Стихотворные паузы, цезуры, перенос (зашагивание). Эмоциональная и смысловая насыщенность стихотворной формы.

Тема 19. Работа над авторским текстом. Особенности работы над сценическим монологом.

Место монолога в спектакле. Прозаический и стихотворный монолог. Направленный монолог и монолог в условиях публичного одиночества. Чтение монолога как способ овладения словесным действием, характером, эмоциональной составляющей и логикой мышления героя.

Тема 20. Особенности работы над сценическим диалогом.

Значение сценического диалога в развитии навыков взаимодействия и речевого общения. Предлагаемые обстоятельства и события диалога. Авторское отношение. Взаимоотношения, мотивация поступки и характеры действующих лиц диалога. Темпо-ритм диалога.

Тема 21. Художественное чтение.

Индивидуальные особенности авторской речи. Жанр произведения. Его смысл и авторский замысел. Выразительность и действенность рассказчика. Его образ и образ автора. Нюансы общения рассказчика со зрительным залом. Внешний вид и пластическая выразительность рассказчика. Использование практических навыков работы над действенным словом в драматургии и литературных произведениях.

Тема 22. Законы речевого общения и логика сценической речи.

Логико-грамматическое построение речи. Интонационно-смысловое содержание речи. Модели интонации – интонационные характеристики эмоциональных состояний. Ритмико-интонационная пунктуация. Индивидуально-авторская пунктуация.

Тема 23. Освоение особенностей сценической речи.

Театральность и естественность. Нормативность и индивидуальность речи. Эмоциональность. Техника речи: ударение, интонация, пауза, темпо-ритм.

Тема 24. Работа над речевой составляющей роли.

Этапы овладения текстом роли: овладение смысловой ситуацией (подтекстом и предлагаемыми обстоятельствами), конкретизация действенной задачи, реализация смысла в речевом действии. Создание речевой характеристики сценического образа: определение стилистики сценической речи и характера речевого действия, выявление смыслового содержания отдельных элементов текста, работа над интонационным рисунком речи.

Тема 25. Мастерство актера. Парные этюды и отрывки.

Взаимодействие с партнером. Общение. Начало освоения углублённой 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 учётом предлагаемых обстоятельств, задачи и действий партнёра.

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.

Тема 26. 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, её 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.

Тема 27. 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.

Тема 28. Работа актера над ролью.

Действенный анализ роли и драматических коллизий. Определение сверхзадачи роли и логики сквозного действия спектакля. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи, национальных особенностей. Работа с драматическим текстом. Определение стиливых параметров актерского действия (мера театральной условности, историческая стилистика и т. п.). Создание внешнего образа персонажа (грим, костюм). Нахождение выразительного пластического рисунка роли.

Тема 29. Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля.

Репетиционный процесс. Фиксированные и импровизационные элементы ролевого поведения актера на сцене. Совместная работа актера с режиссером, художником и другими соавторами спектакля. Работа над ролью в спектакле. Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей будущего спектакля. Создание биографии своего героя. Поиск сквозного действия будущего спектакля.

Тема 30. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля.

Творческое взаимодействие внутри актерского коллектива. Этика коллективного творчества. Работа актера над собой в процессе сценического творчества. Использование актерских навыков для дальнейшей самостоятельной работы в творческих коллективах в качестве руководителя или педагога.

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.

1.2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Данный раздел включает все основные виды практических заданий в курсе «Основы актерского мастерства». Практические задания студентов должны быть направлены на углубленное усвоение навыков актерской игры и решение таких методических задач, как:

- формирование системы знаний об актерском творчестве, методах воспитания актера;
- организация деятельности, направленной на овладение методами работы над ролью и создание сценического образа;
- развитие навыков выразительного и пластического поведения в пространстве сцены;
- развитие навыков выразительной сценической речи.

ПРИМЕРЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Басни:

Крылов, И.А. "Разборчивая невеста"

Крылов, И.А. "Скворец".

Михалков, С.В. "Две подружки".

Михалков, С.В. "Что кошка о себе вообразила".

Ласкин, Б.С. "Медведь на балу".

Лафонтен, Жан де "Голубь и муравей"

Стихотворения:

Ахматова, А.А. "Сжала руки под темной вуалью".

Фет, А.А. "Бабочка".

Ахмадулина, Б.А. «В тот месяц май, в тот месяц мой...»

Ахмадулина, Б.А. "Взойти на сцену".

Пастернак, Б.Л. "Быть знаменитым некрасиво".

Евтушенко, Е.А. "Птенец".

Цветаева, М.И. "Любви старинные туманы...".
Цветаева, М.И. "Идешь, на меня похожий..."
Превьер Жак "Как нарисовать птицу"
Рождественский, Р.И. "Пишите о главном".
Рождественский, Р.И. "Необитаемые острова".
Бродский, И.А. Романс Коломбины.
Джалиль, Муса "Варварство".

Пьесы:

Арбузов, А.Н. Таня.
Гоголь Н.В. Ревизор.
Грибоедов А.С. Горе от ума
Лермонтов. М.Ю. Маскарад.
Островский А.Н. Гроза. Бесприданница. Лес.
Пушкин А.С. Маленькие трагедии.
Толстой Л.Н. Власть тьмы. Живой труп.
Чехов. А.П. Вишневый сад. Чайка. Три сестры.
Горький М.А. Мещане. Враги. Дачники.
Булгаков М.А. Дни Турбиных. Бег.
Маяковский В.В. Клоп. Баня.
Розов В.С. Вечно живые.
Вампилов А.В. Старший сын. Прошлым летом в Чулимске.
Лопе де Вега. Овечий источник.
Шекспир В. Гамлет. Ромео и Джульетта.
Мольер Ж-Б. Мещанин во дворянстве.
Шиллер Ф. Коварство и любовь.
Брехт Б. Мамаша Кураж и ее дети.

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.ura.it.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.ura.it.ru/catalog/397600>
7. Сценическая речь/под ред. И.П. Козляниновой. – Москва: Просвещение, 1976. – 336с.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Основы актерского мастерства»

Программа дисциплины «Основы актерского мастерства» является важной частью учебного процесса подготовки специалиста-бакалавра художественной культуры в системе высшего профессионального образования. В драматическом искусстве движение дополняют человеческую речь.

Комплексное освоение элементов сценического мастерства дает возможность определить пути создания сценического образа посредством выразительных средств сценической речи, орфоэпии, хореографии и, следовательно, самостоятельно работать, что является конечной целью.

Программа состоит из практических занятий, на которых студенты отработывают элементы техники актерской профессии. Начиная с первых этюдов, студенты должны быть предельно сосредоточены и целенаправлены на достижение внутренней и внешней техники при создании образа.

Начало – от «простого к сложному».

Этюды и упражнения должны помочь развить сценическое внимание, снять физический зажим, развить чувство ритма, ощущение «себя» в пространстве и, главное – дать толчок для фантазии и воображения.

Материал искусства будущего артиста — его действия. Поэтому, желая создать благоприятные условия для творчества, необходимо привести в надлежащее состояние инструмент актерского искусства, то есть его собственный организм. Нужно сделать этот инструмент податливым творческому импульсу, то есть готовым в любой момент осуществить нужное действие. Для этого необходимо усовершенствовать как внутреннюю (психическую), так и внешнюю (физическую) его сторону. Первая задача осуществляется при помощи воспитания внутренней техники, вторая — при помощи внешней техники. Преподаватель актерского мастерства должен осуществить соединение взаимодействия внутренней и внешней техники. Он сделает это тем легче и успешнее, чем теснее работа преподавателей тренировочно-вспомогательных дисциплин будет связана с работой педагога по актерскому мастерству.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Основы актерского мастерства»

Дисциплина «Основы актерского мастерства» позволяет обучающемуся познакомиться с основами актерской профессии; овладеть необходимыми навыками с целью применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

В ходе обучения студенты освоят следующие понятия:

- воздействие на слушателя;
- заразительность и выразительность;
- манера поведения;

- сценическое обаяние;
- диапазон голоса;
- образность мышления;
- проникновение в материал;
- чувство ритма и темпа;
- степень внутренней и внешней свободы;
- сценическое внимание;
- темперамент;
- сценический образ.

Подготовка обучающегося направлена на овладение навыками актерского мастерства при помощи эффективного усвоения разделов и тем программы. Она способствует индивидуальному развитию навыков критического восприятия и оценки источников информации, умению логично формулировать, излагать мысли, «познавать себя», свою эмоциональную природу, учиться в сценических условиях смотреть и видеть, слушать и слышать, по-настоящему вспоминать, думать. За период обучения по программе у студентов формируется навык проверять себя на отсутствие излишнего напряжения в теле, что помогает развить у обучающегося постоянную творческую потребность познания жизни и ее законов, необходимость самосовершенствования. Предметная область дисциплины «Основы актерского мастерства» включает знакомство с различными видами актерского тренинга, что способствует развитию, раскрытию и осознанию внутренней свободы. Актёрский и психологический тренинги являются обязательными элементами построения занятия, помогают обучающемуся находить верное творческое самочувствие, развивающее и совершенствующие актерский «аппарат» - его творческое внимание, воображение и фантазию

4. Требования (критериальные показатели) к уровням освоения программы

Зачетно-экзаменационные требования

В соответствии с учебным планом:

5 семестр Зачет: «зачтено» / «не зачтено».

7 семестр Экзамен: «отлично» (5 баллов), «хорошо» (4 балла), «удовлетворительно» (3 балла), «неудовлетворительно» (2 балла).

Критерии оценки степени владения базовыми навыками и умениями

«Зачтено»/«Отлично» (5 баллов): высокий уровень знаний и отличное владение навыками актерского мастерства; знание основных приемов овладения методикой мастерства актера в процессе создания сценического образа; умение использовать в работе творческое наследие основоположников театрального искусства.

«Зачтено»/«Хорошо» (4 балла): высокий уровень знаний и владений навыками, с небольшим количеством недоработок; знание основных приемов овладения методикой мастерства актера в процессе создания сценического образа; умение использовать в работе творческое наследие основоположников театрального искусства.

«Зачтено»/«Удовлетворительно» (3 балла): частичный уровень знаний и слабый уровень владения навыками.

«Не зачтено»/«Неудовлетворительно» (2 балла): слабый уровень знаний и полное отсутствие приобретённых профессиональных навыков.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля. Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.