

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.4.1 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
И СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	«Сценические искусства»
Формы обучения	Очная, заочная

Нижний Тагил
2017

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
Результаты освоения дисциплины.....	5
Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины для заочной формы обучения	6
Содержание дисциплины.....	8
Образовательные технологии.....	12
Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	19
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	20
Текущий контроль качества усвоения знаний.....	20
Промежуточная аттестация.....	20

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения курса «**Актерское мастерство и сценическая речь**» является формирование теоретического фундамента профессиональной компетентности бакалавров в области художественного образования, формирование духовно и художественно развитой личности (педагога, руководителя творческого коллектива, артиста), специалиста, освоившего практические навыки органического проживания роли, актерский тренинг, являющийся базой в раскрытии индивидуальности и самобытности личности.

Задачи:

1. Формирование у студентов системы теоретических знаний о целях, задачах и содержании обучения сценическому искусству.
2. Развитие необходимого будущему педагогу уровня научно-педагогического мышления, обеспечивающего успешную реализацию личностного потенциала в выбранной сфере профессиональной деятельности, формирование стремления к сохранению, защите и приумножению культурных ценностей, верности культурным традициям.
3. Раскрытие творческой индивидуальности студента на базе освоения основ актерской профессии, овладения основами психофизического тренинга.
4. Вооружение студентов способами и технологиями познавательной, исследовательской и проектной деятельности, навыками анализа и обобщения в работе с учебно-научной информацией.
5. Формирование практических методических умений руководства различными видами художественной деятельности (развитие элементов сценической органики, приобретение актерских навыков для дальнейшей самостоятельной работы) в творческих коллективах в качестве руководителя.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Актерское мастерство и сценическая речь» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Сценические искусства». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Ее изучение логически связано с освоением психологии (Общая психология, Психология воспитания и обучения), педагогики (Общая педагогика, Теория воспитания и обучения). Освоение методики обучения актерскому мастерству ведется с опорой на знания по теории и истории развития русского театра, накопленные студентами в ходе изучения дисциплин «История классической драматургии», «История сценических искусств», театральной педагогики («Теория и методика обучения музыке, театральному искусству и хореографии»).

На основе наследия К.С.Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова, М.А.Чехова, Б. Покровского, студенты получают необходимые для овладения «Актерским мастерством и сценической речью» представления:

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

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

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

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

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);

способность исполнять на профессиональном уровне различные художественные произведения перед аудиторией обучающихся разного возраста (СК-3);

способность владеть современными технологиями художественно-творческой деятельности (СК-5);

способность реализовывать творческий потенциал в различных видах самостоятельной деятельности (педагогической, просветительской, аранжировочной, композиторской, звукорежиссерской, исследовательской, исполнительской и постановочной) (СК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- методы работы над ролью и создания сценического образа персонажа;
- законы правильного литературного произношения; логику речи;
- основные положения теории и методики обучения, реализуемые в процессе преподавания сценического искусства;

уметь:

- включаться в творческое состояние и действовать в миресценического вымысла;
- проводить действенный анализ пьесы и роли;
- вести диалог и выстраивать зоны молчания: слушать и слышать;
- чувствовать партнера;
- чувствовать пространство сцены – хорошо распределяться в нем;
- носить сценический костюм;

владеть практическими навыками:

- ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
- навыками работы над пьесой, навыками проведения событийно-действенного анализа пьесы, навыками работы над ролью; навыками воплощения сценического действия; навыками выразительной сценической речи.

иметь представление:

- тенденциях развития современной драматургии;
- жанрах и особенностях органического поведения в них;
- о различии и сходстве методов преподавания вразных театральных школах: Е.Б.Вахтангов, К.С. Станиславский, М.А. Чехов, В.Э. Мейерхольд.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	1-8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	612
Контактная работа , в том числе:	272
Лекции	98
Практические занятия	174
Самостоятельная работа , в том числе:	142
Изучение практического курса	72
Самоподготовка к текущему контролю знаний	70
Подготовка к диф.зачету в 1, 3, 4 семестре и экзаменам в 2, 5, 6, 7, 8 семестрах	198

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Из них в интер. форме		
<i>1 курс, 1 семестр</i>						
Тема 1. Восприятие	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 2. Сценическое внимание	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3. Освобождение мышц	2		2	2		Представление задания в группе
Тема 4. Воображение	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 5. Взаимодействие	2	2				Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 6. Импровизация	4		2	2	2	Представление задания в группе
Тема 7. Психологическое освобождение	4		2	2	2	Представление задания в группе
Тема 8. Импровизационное самочувствие	4	2			2	Представление задания в группе
Тема 9. Музыкально-пластические упражнения	4		2	2	2	Представление задания в группе
Тема 10. Этюды	4		2	2	2	Представление задания в группе
Тема 11. Наблюдения за трудовыми навыками	2				2	Проверка выполненного задания

						преподавателем
Тема 12. Наблюдения за физическим самочувствием	4		2	2	2	Представление задания в группе
Тема 13. Наблюдение за характером восприятия	4		2	2	2	Представление задания в группе
Тема 14. Этюды на основе наблюдений	4		2	2	2	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 15. Предлагаемые обстоятельства	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 16. Этюды на событие	4		2	2	2	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 17. Внутренний монолог	5		2	2	3	Представление задания в группе
Подготовка и сдача диф.зачета	9				9	
Всего в 1 семестре	63	12	20	22	31	
1 курс, 2 семестр						
Тема 20. Природа конфликта	6	2	2	2	2	Представление задания в группе
Тема 21. Слово в этюде	6	2	2	2	2	Представление задания в группе
Тема 22. Этюды с импровизационным текстом	6	2	2	2	2	Представление задания в группе
Тема 23. Этюды по картинам	8	2	4	4	2	Представление задания в группе
Тема 24. Этюды по литературным произведениям	6		4	4	2	Представление задания в группе
Тема 25. Этюды на музыкальную тему	6		4	4	2	Представление задания в группе
Тема 26. Групповые импровизации	7		4	4	3	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Подготовка и сдача экзамена	27				27	
Всего во 2 семестре	72	8	22	22	15+27	
2 курс, 3 семестр						
Тема 1. Лицо автора	11	2	2	2	7	Представление задания в группе
Тема 2. Мир идей и образов автора	16	4	4	4	8	Представление задания в группе
Тема 3. Авторское зерно	18	4	6	6	8	Обмен мнениями, обсуждение результатов

						выполнения работы на практическом занятии
Тема 4. Изучение драматургического материала	18		10	10	8	Представление задания в группе
Подготовка и сдача диф.зачета	9				9	
Всего в 3 семестре	72	10	22	22	31+9	
2 курс, 4 семестр						
Тема 5. Основы действенного анализа	16	6	6	6	10	Представление задания в группе
Тема 6. Предлагаемые обстоятельства	18	2	6	6	10	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 7. Словесное действие	16	2	4	4	10	Представление задания в группе
Тема 8. Действенная природа слова	16	2	4	4	10	Представление задания в группе
Всего в 4 семестре	45	12	20	20	40	
3 курс, 5 семестр						
Тема 1. Замысел и действие	5	2	2	2	1	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 2. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств	5	2	2	2	1	Представление задания в группе
Тема 3. Цепочка поступков	2		2	2		Представление задания в группе
Тема 4. Метод физических действий	6	2	4	4		Представление задания в группе
Тема 5. Отбор действий	4	2	2	2		Представление задания в группе
Тема 6. Сверхзадача роли	7	2	4	4	1	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 7. Сверхзадача спектакля	7	2	4	4	1	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Подготовка и сдача экзамена	36				36	
Всего в 5 семестре	72	12	20	20	4+36	
3 курс, 6 семестр						

Тема 8. Инсценировка	7	2	4	4	1	Представление задания в группе
Тема 9. Методика действенного анализа	13	6	6	6	1	Представление задания в группе
Тема 10. Анализ роли в действии (этюдный метод)	12	6	6	6		Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 11. Словесное воздействие на партнера	8	2	6	6		Представление задания в группе
Тема 12. Логика роли	9	2	6	6	1	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 13. Авторская стилистика	7	2	4	4	1	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Подготовка и сдача экзамена	54				54	
<i>Всего в 6 семестре</i>	108	20	30	30	4+54	
<i>4 курс, 7 семестр</i>						
Тема 1. Актерское перевоплощение	18	6	10	10	2	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 2. Учебный спектакль	18	6	10	10	2	Обмен мнениями, обсуждение репетиционной работы
Подготовка и сдача экзамена	36				36	
<i>Всего в 7 семестре</i>	72	12	20	20	4+36	
<i>4 курс, 8 семестр</i>						
Тема 3. Дипломный спектакль	45	12	20	20	13	Обмен мнениями, обсуждение репетиционной работы
Подготовка и сдача экзамена	27				27	
<i>Всего в 8 семестре</i>	72	12	20	20	13+27	
Всего по дисциплине	612	98	174	174	142+198	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. Часов
	1 курс, 1 семестр	
	Тема 3. Освобождение мышц	2
	Тема 6. Импровизация	2
	Тема 7. Психологическое освобождение	2
	Тема 9. Музыкально-пластические упражнения	2
	Тема 10. Этюды	2
	Тема 12. Наблюдения за физическим самочувствием	2
	Тема 13. Наблюдение за характером восприятия	2
	Тема 14. Этюды на основе наблюдений	2
	Тема 16. Этюды на событие	2
	Тема 17. Внутренний монолог	2
	1 курс, 2 семестр	
	Тема 20. Природа конфликта	2
	Тема 21. Слово в этюде	2
	Тема 22. Этюды с импровизационным текстом	2
	Тема 23. Этюды по картинам	4
	Тема 24. Этюды по литературным произведениям	4
	Тема 25. Этюды на музыкальную тему	4
	Тема 26. Групповые импровизации	4
	2 курс, 3 семестр	
	Тема 1. Лицо автора	2
	Тема 2. Мир идей и образов автора	4
	Тема 3. Авторское зерно	6
	Тема 4. Изучение драматургического материала	10
	2 курс, 4 семестр	
	Тема 5. Основы действенного анализа	6
	Тема 6. Предлагаемые обстоятельства	6
	Тема 7. Словесное действие	4
	Тема 8. Действенная природа слова	4
	3 курс, 5 семестр	
	Тема 1. Замысел и действие	2
	Тема 2. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств	2
	Тема 3. Цепочка поступков	2
	Тема 4. Метод физических действий	4
	Тема 5. Отбор действий	2
	Тема 6. Сверхзадача роли	4
	Тема 7. Сверхзадача спектакля	4
	3 курс, 6 семестр	
	Тема 8. Инсценировка	4
	Тема 9. Методика действенного анализа	6
	Тема 10. Анализ роли в действии (этюдный метод)	6
	Тема 11. Словесное воздействие на партнера	6
	Тема 12. Логика роли	6
	Тема 13. Авторская стилистика	4
	4 курс, 7 семестр	
	Тема 1. Актерское перевоплощение	10
	Тема 2. Учебный спектакль	10
	4 курс, 8 семестр	
	Тема 3. Дипломный спектакль	20

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	1-8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	612
Контактная работа , в том числе:	60
Лекции	
Практические занятия	
Самостоятельная работа , в том числе:	517
Изучение практического курса	300
Самоподготовка к текущему контролю знаний	217
Подготовка к зачетам и экзаменам	35

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Из них в интер. форме		
<i>1 курс, 1 семестр</i>						
Тема 1. Восприятие	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 2. Сценическое внимание	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3. Освобождение мышц	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 4. Воображение	4		2		2	Представление задания в группе
Тема 5. Взаимодействие	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 6. Импровизация	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 7. Психологическое освобождение	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 8. Импровизационное самочувствие	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 9. Музыкально-пластические упражнения	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 10. Этюды	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем

Тема 11. Наблюдения за трудовыми навыками	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 12. Наблюдения за физическим самочувствием	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 13. Наблюдение за характером восприятия	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 14. Этюды на основе наблюдений	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 15. Предлагаемые обстоятельства	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 16. Этюды на событие	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 17. Внутренний монолог	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Всего в 1 семестре	44	2	2		40	
1 курс, 2 семестр						
Тема 20. Природа конфликта	10	2			8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 21. Слово в этюде	10		2		8	Представление задания в группе
Тема 22. Этюды с импровизационным текстом	8				8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 23. Этюды по картинам	8				8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 24. Этюды по литературным произведениям	7				7	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 25. Этюды на музыкальную тему	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 26. Групповые импровизации	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача экзамена	9				9	
Всего во 2 семестре	64	2	2		51+9	
2 курс, 3 семестр						
Тема 1. Лицо автора	10				10	Проверка выполненного задания преподавателем

						задания преподавателем
Тема 2. Мир идей и образов автора	10				10	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3. Авторское зерно	24	2	2		20	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 4. Изучение драматургического материала	22		2		20	Представление задания в группе
<i>Подготовка и сдача диф.зачета</i>	4				4	
<i>Всего в 3 семестре</i>	70	2	4		60+4	
2 курс, 4 семестр						
Тема 5. Основы действенного анализа	10		2		8	Представление задания в группе
Тема 6. Предлагаемые обстоятельства	10		2		8	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 7. Словесное действие	8				8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 8. Действенная природа слова	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
<i>Подготовка и сдача экзамена</i>	9				9	
<i>Всего в 4 семестре</i>	39		4		26+9	
3 курс, 5 семестр						
Тема 1. Замысел и действие	10	2			8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 2. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств	8				8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3. Цепочка поступков	8				8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 4. Метод физических действий	10		2		8	Представление задания в группе
Тема 5. Отбор действий	8				8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 6. Сверхзадача роли	10		2		8	Обмен мнениями, обсуждение

						результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 7. Сверхзадача спектакля	12				12	Проверка выполненного задания преподавателем
Всего в 5 семестре	66	2	4		60	
3 курс, 6 семестр						
Тема 8. Инсценировка	10				10	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 9. Методика действенного анализа	14		2		12	Представление задания в группе
Тема 10. Анализ роли в действии (этюдный метод)	14		2		12	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 11. Словесное воздействие на партнера	14		2		12	Представление задания в группе
Тема 12. Логика роли	12				12	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 13. Авторская стилистика	10				10	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача диф.зачета	4				4	
Всего в 6 семестре			6		68+4	
4 курс, 7 семестр						
Тема 1. Актерское перевоплощение	26		6		20	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Тема 2. Учебный спектакль	38		8		30	Обмен мнениями, обсуждение репетиционной работы
Всего в 7 семестре	64		14		50	
4 курс, 8 семестр						
Тема 3. Дипломный спектакль	71		16		55	Обмен мнениями, обсуждение репетиционной работы
Подготовка и сдача экзамена	9				9	
Всего в 8 семестре	80		16		55+9	
Всего по дисциплине	612	8	52		517+35	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. Часов
	1 курс, 1 семестр	
	Тема 4. Воображение	2
	1 курс, 2 семестр	
	Тема 21. Слово в этюде	2
	2 курс, 3 семестр	
	Тема 3. Авторское зерно	2
	Тема 4. Изучение драматургического материала	2
	2 курс, 4 семестр	
	Тема 5. Основы действенного анализа	2
	Тема 6. Предлагаемые обстоятельства	2
	3 курс, 5 семестр	
	Тема 4. Метод физических действий	2
	Тема 6. Сверхзадача роли	2
	3 курс, 6 семестр	
	Тема 9. Методика действенного анализа	2
	Тема 10. Анализ роли в действии (этюдный метод)	2
	Тема 11. Словесное воздействие на партнера	2
	4 курс, 7 семестр	
	Тема 1. Актерское перевоплощение	6
	Тема 2. Учебный спектакль	8
	4 курс, 8 семестр	
	Тема 3. Дипломный спектакль	16

4.3. Содержание дисциплины

4.3.1. Первый курс.

В задачу первого года обучения входит комплексное овладение элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе учения К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Главная учебно-творческая проблема первого года обучения – восприятие (Тема 1) (восприятие студентом окружающей жизни, искусства, литературы в широком смысле, восприятие сценического события — в узкопрофессиональном смысле). Вокруг восприятия группируются все остальные элементы актерского мастерства.

Занятия по актерскому мастерству направлены на то, чтобы активизировать инициативу студента, выявить качества его актерского дарования. Педагоги, начиная с самых простых упражнений, воспитывают у студентов умение логически и последовательно действовать в данных предлагаемых обстоятельствах для достижения поставленной цели. В упражнениях студенты осваивают элементы актерского мастерства: сценическое внимание (Тема 2), освобождение мышц (Тема 3), воображение (Тема 4), взаимодействие с партнером (Тема 5). Используя последние открытия психологии творчества, педагоги стараются перманентно обновлять и разнообразить упражнения, постоянно вносят в них игровые и «шоковые» элементы, свойственные театру, насыщают их образными ассоциациями, чтобы избежать механистичности и схоластики.

Точность в актерском тренинге должна быть соединена с полной свободой воображения, предельная достоверность внутренней жизни актера может раскрываться иногда в более или менее условной внешней обстановке, репортажную «натуральность» сегодняшних жизненных наблюдений за человеком в его повседневной жизни нужно

уметь образно осмыслить, окружая и окутывая их плотной сетью поэтических ассоциаций, сравнений и метафор.

Студенты с самого начала приучаются к поэтизации действия, рождаемого сценическим событием. Педагоги добиваются от студентов предельной искренности и откровенности самовыявления, прививают вкус к сегодняшнему способу выражения своих мыслей и чувств, к современной лексике простых психофизических действий.

Большую пользу в этом отношении дают упражнения в актерской импровизации (Тема 6). На уроках первого семестра — это так называемая сиюминутная, импульсивная импровизация, когда студент одновременно является и автором, и исполнителем, чувствующим себя полновластным хозяином происходящего на учебной площадке. Это импровизация, рождающаяся от заданного жеста, сценической позы, слова, атмосферы, темпо-ритма и т. п. В таких импровизациях тренируются в комплексе все элементы внутренней и внешней техники актера. В импровизациях достигается и еще одна важная цель первого этапа обучения — раскрепощение, освобождение студента, причем не только физическое, но и психологическое (Тема 7). А главное достоинство подобных упражнений заключается в выработке у актера импровизационного самочувствия (Тема 8), составляющего суть творческой природы артиста.

Импровизационное самочувствие связано с важнейшим элементом актерской техники — восприятием. Это постоянная готовность воспринять явление, факт, событие, поступки партнеров.

Круг этих и других возможных упражнений-тестов, заданий-«провокаций» педагогами определяется индивидуально. В программу первого и второго семестров вводится комплекс музыкально-пластических упражнений (Тема 9), которые составляют основу для каждогоурочной обязательной разминки студентов и в дальнейшем перерастают в музыкально-пластические этюды, отрывки и т. п. Этот музыкально-пластический тренинг, продолженный и на старших курсах, выливается в определенную линию обучения, которая проводится совместно с преподавателями танца.

Выработка импровизационного самочувствия у студентов подготавливает их к следующему шагу в овладении актерским мастерством — к этюдам (Тема 10), которые Алексей Дмитриевич Попов понимал как «импровизацию живых человеческих действий».

В качестве переходного «мостика» от упражнений к этюдам целесообразно ввести раздел «наблюдения», который может включать самые разнообразные задания: наблюдения за трудовыми навыками и трудовыми процессами (Тема 11), логикой физических действий (Тема 12), физическим самочувствием людей самых разных профессий (Тема 13) и характером восприятия ими окружающей действительности. Наблюдения могут усложняться путем сочетания и соединения этих элементов и доводиться до уровня развернутого этюда (Тема 14).

На восприятии события необходимо, меняя предлагаемые обстоятельства (Тема 15), тренировать воображение студентов, добиваясь наибольшего количества вариантов выполнения задания. Этюды, ориентированные на восприятие, могут быть самыми разнообразными: этюды из моей сегодняшней жизни, этюды-биографии, этюды на развернутую опенку события (Тема 16) (в последних особенно важна структура момента восприятия: подробная «расшифровка» мгновения предполагает замедленное, «рапидное» движение мысли, внутренний монолог (Тема 17), внутреннюю борьбу мотивов, разработку стрессовой оценки обстоятельств).

Логика поведения студента-исполнителя в этюде обуславливается логикой его мышления. Поэтому следует обратить серьезное внимание на овладение внутренним монологом, добиваясь от студентов активности и непрерывности существования в зонах молчания. Иногда целесообразно делать упражнения на произнесение внутреннего монолога вслух.

На следующем этапе студенты переходят к работе над более сложными этюдами, отличительной особенностью которых является предельное обострение, экстремальность

предлагаемых обстоятельств. Поэтому на темы этюдов следует обращать особое внимание, всемерно добиваясь их содержательности. Темы этюдов предлагают и разрабатывают сами студенты.

Второй семестр ставит перед студентами задачу освоения одного из важнейших элементов актерского мастерства — активного воздействия на партнера (Тема 18) и правильного восприятия его контрдействия (Тема 19), точного определения природы конфликта (Тема 20). Исполнители и тут действуют от себя, от своих психофизических данных, не ставя перед собой задачи создания образа или выявления характерности.

Особенное внимание нужно обратить на проблему слова в этюде. Текст должен возникать только как необходимое средство воздействия на партнера (Тема 21). Следует строго отбирать словесный материал и ограничивать его подлинной необходимостью. Не имея авторского текста и пользуясь текстом импровизационным, студенты приучаются к пониманию точного соответствия слова и действия, необходимости и целесообразности речи. При этом надо помогать студенту выявлять точную природу конфликта, развивать его способности к эмоциональному мышлению в предлагаемых обстоятельствах и импровизационность поведения.

Параллельно с этюдами с импровизационным текстом (Тема 22) на протяжении всего второго семестра продолжают упражнения в выработке импровизационного самочувствия, однако первоначальным импровизации теперь становятся произведения других, «соседних» видов искусства: на тему произведения живописи (Тема 23), на тему литературного сочинения (Тема 24), на музыкальную тему (Тема 25). Навыки общения с партнером, опыт массовых этюдов первого семестра помогают студентам освоить и самый сложный вид импровизации: групповую импровизацию (Тема 26).

4.3.2 Второй курс

На втором курсе ключевым педагогическим понятием становится восприятие автора (Тема 1). Момент встречи с автором для второго курса является решающим: погрузиться в мир идей и образов того или иного писателя (Тема 2). Присвоить и соотнести его с современностью. Воспитывать вкус к художественным достоинствам автора; любовь к содержанию, интерес к теме, сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю автора.

Именно этим должны заниматься педагоги и студенты, работая над отрывками из драматургических произведений. В центре внимания должно находиться авторское «зерно» (Тема 3), которое так или иначе формирует жанровое ощущение материала, являясь сердцевинной и сущностью выбранной пьесы.

Начиная новый этап обучения, необходимо помнить о том, что второй курс — продолжение и развитие того, чему обучались студенты на первом курсе. Таким образом, второй год обучения должен стать серьезной школой изучения пьесы, уроками всестороннего исследования драматургического материала роли для студента-актера (Тема 4).

На занятиях по мастерству актера студенты осваивают основы действенного анализа пьесы и роли (Тема 5), учатся естественно действовать в рамках предлагаемых обстоятельств и текста, заданных автором (Тема 6). Поэтому в центр внимания постепенно входят проблемы словесного действия (Тема 7). Но сохранение выработанного на первом курсе импровизационного самочувствия и личностного подхода к жизни актера на учебной сценической площадке (действие от себя, от своего «я») по-прежнему остается первейшей заботой педагогического состава, несмотря на большую и все увеличивающуюся заданность многих параметров актерского поведения.

Это первая встреча студентов как актеров с авторским текстом, первая попытка собственного сценического прочтения пьесы. Впервые ставится задача раскрыть идею произведения через сценическое действие. Работа должна быть направлена на поиски органического поведения в предлагаемых обстоятельствах и на раскрытие действенной

природы слова (Тема 8). Работая над ролью, студенту надо определить логику поступков действующего лица, а затем, поставив себя в предлагаемые обстоятельства, сделать его поступки как бы своими поступками, мысли и слова как бы своими словами, обстоятельства его жизни – фактами своей биографии.

Начиная новый этап обучения, необходимо помнить о том, что второй курс – продолжение и развитие того, чему обучались студенты на первом курсе. Таким образом, второй год обучения должен стать серьезной школой изучения пьесы, уроками всестороннего исследования материала роли для студента-актера.

Занятия на втором курсе характеризует углубление личностно-ориентированного подхода в организации образовательного процесса. Наряду с увеличением трудоемкости исполнения заданий повышаются также и требования к актерскому исполнению, самостоятельной подготовке, работе с педагогом. Ставятся цели постижения движения к образу персонажа. По итогам курса студенты должны знать границы своего актерского диапазона и уметь отбирать наиболее выразительные приспособления для данной конкретной роли.

4.3.3. Третий курс

Задача третьего года обучения – теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования литературного произведения (как драматического, так и прозы) в сценическое – театральное представление.

В течение учебного года студенты должны пройти все этапы работы над ролью. Главная задача третьего курса по мастерству актера – воспитание умения переложить замысел на язык действий (Тема 1), способности к их поискам и отбору, умения взять на себя все более осложняющийся круг предлагаемых обстоятельств (Тема 2), выстроить и осуществить цепочку поступков (Тема 3) - овладеть наиболее совершенным способом работы над ролью.

Метод физических действий (Тема 4), открытый и разработанный К.С. Станиславским, явился завершающим звеном в эволюции его системы. С помощью метода наиболее эффективным образом достигается сближение личных психофизических качеств исполнителя с характером играемой им роли. С первых шагов исполнитель от своего собственного лица совершает поступки героя.

Жесткий отбор действий (Тема 5) производится во имя выявления главного, обнажения образной, поэтической сути происходящего. Задача режиссера и актера заключается в том, чтобы построить такую логику действия, взаимодействия и борьбы на сцене, которая бы глубоко и ярко раскрывала сверхзадачу ролей (Тема 6) и спектакля (Тема 7).

Участие в инсценировке является важным этапом в процессе обучения (Тема 8). При изучении этого раздела учебной программы выявляется и воспитывается литературный вкус, умение перевести произведения иных художественных структур на сценический язык, обостряется ощущение событийной, действенной природы драматического действия.

Очень важной для обретения и сохранения в спектакле импровизационного самочувствия актера представляется методика действенного анализа, разработанная М. О. Кнебель (Тема 9). Анализ роли в действии, в этюдных пробах, соединение анализа с синтезом – важнейшие приемы репетиционной работы (Тема 10).

Одной из задач семестра является освоение словесного действия (Тема 11). Смысл словесного воздействия на партнера — стремление навязать ему свое понимание, свою волю, свои видения. Соотнести и присвоить логику роли (Тема 12), авторскую стилистику (Тема 13), сделать их своими собственными – главная задача исполнителя.

4.3.4. Четвертый курс

Основной задачей по курсу актерского мастерства является проблема актерского перевоплощения (Тема 1).

Изучение роли. Место роли в будущем спектакле. Создание идейного замысла роли. Характеристика героя. Работа со вспомогательным материалом. Внешний облик героя. Биография героя.

Характеристика героя. Полное раскрытие характера героя через его отношение к окружающему. Необходимость накопления конкретных знаний о своем герое. Речевые особенности героя.

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

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

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

События в роли. События-факты. Как определить главное событие? Пять основных событий – событийный ряд пьесы.

Подтекст. «Второй план». Раскрытие подтекста как ключа к пониманию того, что хочет актер от партнера. Что такое «второй план»? Создание «второго плана». Сокровенный смысл произносимых слов.

Видение (видеоряд), лежащее за словами, – помощь актеру при воздействии на зрителя и в общении с партнером. Как создаются видения. Внутренние монологи – основа создания сценического образа. «Домашние заготовки» внутренних монологов.

«Зерно» образа. Определение В.И. Немировичем-Данченко «зерна» образа. Выражение и «зерно» образа.

Психофизическое состояние. Процесс «наживания» необходимого психофизического состояния. Анализ. Атмосфера конкретной сцены, оценка обстановки. Верное психофизическое состояние как борьба с актерскими штампами. Роль фантазии в выборе физического самочувствия.

Создание сценического образа. Действенная партитура роли. О маленьких ролях и массовках. Статист: кто это? Работа статиста. Примеры известных актеров, начинающих работу статистами.

Как играть отрицательных персонажей? Советы В.И. Немировича-Данченко по этому вопросу. Карикатурное изображение, гротеск, глубокое понимание образа. Важность внешнего вида и грима при вживании в образ. «Убить врага» как художественный прием, использованный В.И. Немировичем-Данченко в работе над образом отрицательного персонажа.

Эти навыки отрабатываются в учебных спектаклях (отрывках), которые готовятся под руководством педагога-мастера (Тема 2), а в дальнейшем в дипломном спектакле (Тема 3).

Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время написания постановочной пьесы, помогающие понять ее идейно-художественные особенности. Определение темы, жанра, идеи, стиля и т.д. Определение событий, конкретного факта. Анализ поступков героев. Определение жанра данной пьесы. Поиск точного решения жанра. Выяснение психологических мотивировок поведения героев. Разработка неожиданных психологических мотивировок, определение предлагаемых и ведущих обстоятельств,

исходного события пьесы для правильного выбора темпо-ритма. Определение атмосферы спектакля, поиск выразительных средств для ее передачи на сцене.

Возникновение замысла спектакля. События и событийный ряд в пьесе. Жанровое решение спектакля и его стилевые особенности, изучение жанра драматического произведения. Две правды: жизненная и социальная. Темпо-ритм спектакля. Атмосфера спектакля. Оформление спектакля.

Художник как один из создателей спектакля. Роль сценографии в раскрытии художественного замысла спектакля. Роль и значение световой партитуры в спектакле. Музыка в драматическом спектакле. Шумовое оформление. Костюм. Танец в спектакле. Бутафория. Выпуск спектакля.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основные виды и формы изучения предмета: лекции и творческие – практические – занятия. Самостоятельное изучение работ К.С. Станиславского, М.А Чехова, Вл.И. Немировича-Данченко, Е.Б.Вахтангова, В.Э. Мейерхольда, А.Я.Таирова, Б.Е. Захавы, Г.А. Товстоногова, А.В. Эфроса, чтение мемуарной литературы (записки актеров начала XX века), рассуждения о профессии современных мастеров сцены. Просмотр записей интересных спектаклей современных пьес, классической драматургии, фильмов, обязательное обсуждение спектаклей и их художественных достоинств для изучения опыта исполнительского мастерства, для воспитания хорошего вкуса. С учетом этих надобностей некоторые практические занятия по «Актерскому мастерству и сценической речи» проводятся в проблемно-диалоговой форме, которая позволяет:

- во-первых, побуждать студентов к подробному заинтересованному изучению творчества мастеров театров всех направлений, а затем – к публичным сообщениям о своих творческих открытиях, развивая у них навыки монологической публичной речи, ведения дискуссии и полемики;

- во-вторых, поручать студентам анализировать и оценивать качество и содержание сообщений, форму, в которой оно преподнесено;

- в-третьих, педагогу – в дополнение к выступлениям студентов – сообщать необходимую учебную информацию (уточняющую, корректирующую, направляющую), контролировать и оценивать качество их работы.

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

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Основная литература

1. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99386>. — Загл. с экрана.
2. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67486>. — Загл. с экрана.
3. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 372 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95152>. — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература

1. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93014>. — Загл. с экрана.
2. Кипнис, М. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95158>. — Загл. с экрана.
3. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53671>. — Загл. с экрана.
4. Яркова, Е.Н. Метод К.С. Станиславского: физическое действие в работе актера: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2014. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75481>. — Загл. с экрана.
5. Яркова, Е.Н. Метод и система в творчестве К.С. Станиславского: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2015. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75477>. — Загл. с экрана.
6. Яркова, Е.Н. Телесная практика в творчестве актера: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2014. — 72 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75482>. — Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

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

При изучении курса предусмотрены следующие виды текущего контроля:

- оценка тренинговых разминок (в игровой форме), которые студенты проводят в начале каждого занятия - зачины;
- оценка этюдов, придуманных самостоятельно и показанных на занятиях;

– оценка критических выступлений студентов с точки зрения этики, такта, логики и чистоты речи при обсуждении художественных проблем и решении творческих задач;

– анализ результатов реферирования мемуарных и других профильных публикаций;

– знание основных этапов работы над художественным произведением.

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

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Изучение дисциплины завершается экзаменом, на котором проверяется:

– владение навыками перехода в творческое состояние и умение действовать в мире сценического вымысла;

– владение методами работы над ролью и создания сценического образа роли;

– владение навыками выразительного пластического поведения в пространстве сцены;

– владение навыками выразительной сценической речи.

В качестве экзаменационной работы студенты представляют самостоятельно подготовленный сценический этюд (или фрагмент драматического произведения, литературно-сценическую композицию).