

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра актерского мастерства

Рабочая программа дисциплины

Актерское мастерство

**Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ**

**Направление подготовки 52.03.01(071200)
«Хореографическое искусство»
Профиль подготовки: Педагогика**

Форма обучения
Очная/Заочная

Нальчик 2014

1.Цели освоения дисциплины.

Цель рабочей программы «Актерское мастерство» -обучить студентов профессионально создавать художественно-сценические образы средствами пластики.

Основные задачи курса:

- изучение основ сценического действия через освоение механизма человеческого поведения;
- освоение элементов актерского мастерства, законов внутренней и внешней техники актера;
- изучение приемов и методов создания режиссерского замысла и постановочного плана спектакля;
- овладение методом действенного анализа роли для создания сценического образа с его сквозным действием, ведущим к сверхзадаче;
- обучение навыкам выражения конкретных человеческих эмоций через условные пластические движения;
- формирование мотивации поиска собственных решений создания художественного образа, т.е. развитие самостоятельно мыслящей творческой личности.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Курс «Актерское мастерство » входит блок общепрофессионального цикла . Курс является одной из составляющей направления подготовки «Хореографическое искусство», профиль «Педагогика».

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

а) общекультурными (ОК):

(ОК-1)-способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры.

(ОК-3) -- готовностью к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.

(ОК-5) -- свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на русском, национальных языках, навыками публичной и сценической речи.

(ОК-8) -- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмысливанию, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний.

б) профессиональными компетенциями (ПК):

(ПК-2) -- способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.

(ПК-3) -- способностью на научной основе организовать свой труд, воспользуясь творческим наследием деятелей театрального искусства в первую очередь К.С. Станиславского Е., Вахтангова В. Мейерхольда, Таирова, М. Чехова, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы и художественно-творческой деятельности.

(ПК-4) -- готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности .

(ПК-5) -- способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков.

(ПК-7) -- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, исследовать

- достижения современного театрального искусства.
- (ПК-9)** -- готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.
- (ПК-10)** -- готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами.
- (ПК-13)** -- способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.
- (ПК-14)** -- свободным владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием
- (ПК-15)** -- способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой.
- (ПК-17)** - умением использовать свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох.
- (ПК-18)** -- умением актерский существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой.
- (ПК-20)** -- умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли.
- (ПК-21)** -- умением с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать

свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: (ОК-1,ОК-3,ОК-5,ОК-8;ПК-2,ПК-4;ПК-5;ПК-7,ПК-9;ПК-13;ПК-17,ПК-20)

*Общие основы теории актерского мастерства, сценического движения, танца и музыкальной грамоты.

*Методы тренинга и самостоятельной работы над ролью.

*Специфику работы актера в драматическом театре.

Уметь:(ПК-3;ПК-5;ПК-7;ПК-9;ПК-10;ПК-14;ПК-15;ПК-17;ПК-18;ПК-21)

*давать психологическую характеристику личности; интерпретацию психологического анализа личности в интересах повышения эффективности работы;

*соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-физическими способностями;

*использовать речь преподавателя как один из основных приемов обучения;

*развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, память, чувства и эстетическое восприятие у обучающегося;

*работать с различными источниками; использовать психологические термины;

*определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его жизненного пути;

*использовать знания в своей педагогической деятельности.

*Работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

*органично включать в творческий процесс все возможности речи в творческий процесс исполнительской деятельности на драматической сцене, перед камерой.

*Использовать свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики,

сценического боя с оружием и без оружия, манеры и этике основных культурно-исторических эпох.

*Актерский существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой.

*Поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом.

4. Структура и содержание дисциплины (очная форма обучения)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

№ п/п	Наименование тем и разделов для второго курса	Практические занятия	СРС	Коды компетенций
	Введение в основы актерского мастерства.			ОК-1,ОК-3, ПК-5,ПК-4
1.	Происхождение и этапы развития актерского искусства.	4		ОК-3,ОК-5, ПК-5,ПК-4,ПК-7,ПК-9
2.	Специфические особенности актерского искусства.	4		ОК-5,ОК-5, ПК-5,ПК-4
3.	Основные направления в актерском искусстве.	4		ОК-1,ОК-8, ПК-5,ПК-4,ПК-11,ПК-14
4.	Реалистические традиции актерского искусства.	4		ОК-3ПК-5,ПК-4,ПК-11,ПК-15
5.	О действии как основном выразительном средстве сценического искусства.	6		ОК-1,ОК-3, ПК-5,ПК-14,ПК-15,ПК-17
	Освоение актерской психотехники.			
1.	Тренинг внутренней и внешней	4		ПК-5,ПК-4,ПК-

	техники.			9,ПК-14,ПК-18
2.	Сверхзадача и сквозное действие.	4		ПК-9,ПК-11,ПК-14,ПК-17.
3.	Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство.	6		ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18
4.	Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие.	4		ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18
	Упражнения и этюды в работе.			
1.	Упражнение и этюд. Отличительная сущность.	6		ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18,ПК-20
2.	Предлагаемые обстоятельства. Действие	4		ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18
3.	Конфликт и взаимодействие.	4		ПК-14,ПК-17,ПК-18
4.	Событие. Общая характеристика.	4		ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18
5.	Пластический рисунок этюда.	6		ПК-15,ПК-17,ПК-18,ПК-20
6.	Разнообразие этюдных заданий как путь развития действенного мышления и навыков самостоятельной работы.	6	2	ПК-9,ПК-14,ПК-15,ПК-18,ПК-20
	ИТОГО	70	2	72 ч. (зачет)

Заочная форма обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

№ п/п	Наименование тем и разделов для второго курса	Практические занятия	СРС	Коды компетенций
	Введение в основы актерского мастерства(3 семестр)			ОК-1,ОК-3, ПК-5,ПК-4
1.	Происхождение и этапы развития актерского искусства.	2	2	ОК-3,ОК-5, ПК-5,ПК-4,ПК-7,ПК-9

2.	Специфические особенности актерского искусства.		4	ОК-5,ОК-5, ПК-5,ПК-4
3.	Основные направления в актерском искусстве.	2	4	ОК-1,ОК-8, ПК-5,ПК-4,ПК-11,ПК-14
4.	Реалистические традиции актерского искусства.		4	ОК-3ПК-5,ПК-4,ПК-11,ПК-15
5.	О действии как основном выразительном средстве сценического искусства.	2	4	ОК-1,ОК-3, ПК-5,ПК-14,ПК-15,ПК-17
	Освоение актерской психотехники (4 семестр).			
1.	Тренинг внутренней и внешней техники.	2	4	ПК-5,ПК-4,ПК-9,ПК-14,ПК-18
2.	Сверхзадача и сквозное действие.	2	4	ПК-9,ПК-11,ПК-14,ПК-17.
3.	Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство.		6	ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18
4.	Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие.		6	ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18
	Упражнения и этюды в работе (5 семестр).			
1.	Упражнение и этюд. Отличительная сущность.	2	2	ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18,ПК-20
2.	Предлагаемые обстоятельства. Действие		4	ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18
3.	Конфликт и взаимодействие.	2	2	ПК-14,ПК-17,ПК-18
4.	Событие. Общая характеристика.		4	ПК-11,ПК-14,ПК-17,ПК-18
5.	Пластический рисунок этюда.		4	ПК-15,ПК-17,ПК-18,ПК-20
6.	Разнообразие этюдных заданий как путь развития действенного мышления и навыков самостоятельной работы.		4	ПК-9,ПК-14,ПК-15,ПК-18,ПК-20
	ИТОГО	14	58	72 ч. (зачет)

5.Содержание дисциплины.

Предмет дисциплины «Актерское мастерство» по учебному плану изучается со второго курса (3-4 семестры), в который входят следующие разделы

Раздел 1. Введение в основы актерского мастерства.

Тема 1. Происхождение и этапы развития актерского искусства в драматическом театре и кино.

Тема 2. Специфические особенности актерского искусства.

Тема 3. Реалистические традиции актерского искусства.

Тема 4. Учение К.С.Станиславского о действии как основном выразительном средстве сценического искусства.

Раздел 2. Освоение актерской психотехники.

Тема 1. Тренинг внутренней и внешней техники актера – путь к овладению системой как метод работы над собой.

Тема 2. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозное действие.

Тема 3. Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство.

Тема 4. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие.

Раздел 3. Упражнения и этюды в актерской работе.

Тема 1. Упражнение и этюд. Отличительная сущность.

Тема 2. Предлагаемые обстоятельства. Действие.

Тема 3. Конфликт и взаимодействие.

Тема 4. Событие. Общая характеристика.

Тема 5. Пластический рисунок этюда.

Тема 6. Разнообразие этюдных заданий как путь развития действенного мышления и навыков самостоятельной работы актера.

6. Фонд Оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме зачета. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка «зачет-незачет». Зачет проводится в конце 4 семестра.

Критерии оценки компетенции осуществляются по системе «зачет-незачет».

«Зачет» ставится, если студент:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма изученного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; выполнение всех домашних заданий и СРС.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием профессиональной терминологии хореографического искусства.

«Незачет» ставится, если студент:

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач; или при ответе (на один вопрос)

допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.

Методические рекомендации для преподавателя :

Приступая к методике преподавания предмета «Актерское мастерство», которая может быть предложена в качестве одного из ее вариантов, отражающей содержание и структуру предмета, его изучаемого.

Цели обучения, воспитания и развития влияют на отбор учебно-художественных средств, а учебно-художественный предмет выражает и проявляет себя в циклах, объединяющих определенные темы учебно-художественных занятий, в системе его организации в учебно-художественном процессе. Учебно-художественный материал включает в себя упражнения, этюды, драматургические тексты инсценировки переводы и переводной материал в национальных студиях.

В качестве средств превращения студента в художника выступают взаимосвязанные действия педагога и студентов по «переводу», т. е. целенаправленному, активному и осознанному преобразованию драматургических отрывков, пьес в сценические произведения. В качестве одной из важнейших целей должно быть формирование у студента обобщенного способа создания роли или спектакля, что соответствует цели театрального образования, которая предполагает всестороннюю подготовку студента к профессиональной деятельности в театре.

Учебно-художественный предмет предъявляет определенные требования к художнику-педагогу и методам его преподавания. Его деятельность организует усвоение и присвоение студентом знаний, формирование умений и навыков, в том числе навыков творческой деятельности в качестве актера или режиссера.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Актерское мастерство»

Список литературы:

1. Станиславский К.С. Собр. Соч. В 8 т. М., 1969.

2. Немирович - Данченко В. И. « О творчестве актера» М., 1973.
3. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1986.
4. Кнебель М.О. « Поэзия педагогики» ВТО, М., 1976.
5. Кнебель М.О « О том, что мне кажется особенно важным» М., 1971.
6. Кнебель М.О « О действенном анализе пьесы и роли» М., 1983.
7. Новицкая Л.П. «Уроки вдохновения». ВТО, 1984.
8. Ершов П. «Технология актерского творчества» ВТО., 1959.
9. Кристи Г. «Воспитание актера школы Станиславского» М., 1978.
10. Мейерхольд В.Э. «Статьи, письма, речи, беседы» М., 1968.
- 11.Эфрос А.В. «Репетиция – любовь мая» М.,1975.
- 12.Захаров М.А. Контакты на разных уровнях М., 1975
- 13.Захава Б.Е. Искусства актера и режиссера М., 2007
- 14.Горчаков Н. М. «Станиславский К.С. о работе режиссера с актером». М., 2006
- 15.Вахтангов Е.Б. «Записки, статьи, письма» М., 1950.
16. Вахтангов Е.Б Материалы и статьи М., 1959.
17. Вахтангов Е.Б Сборник М., 1984
18. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Актер и образ, сверхзадача режиссера и педагогика. ГИТИС М.,2007
19. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. М.,1980
20. К.С.Станиславский. с. в 8 т. Ис-во, 1954.
21. М.Л. Соснова Искусство актера. Учебное пособие. М. 2007.
22. А.Якубовский «Профессия: театральный критик» М. ГИТИС 2008.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В соответствии с пунктом 7.19 Государственного стандарта дисциплина обеспечена танцевальными залами, музыкальным центром. Для самостоятельной подготовки студентов предоставлена библиотека, видеотека.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрОП ВО по направлению подготовки: 071200 «Хореографическое искусство», профиль подготовки: «Педагогика»

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2014 года, протокол № 1.

Программу составил

Старший преподаватель

Хамукова Ж.Х.

Эксперт зав. кафедрой

Актерского мастерства доцент

Балкарова Т.Б.