

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
Высшего профессионального образования
Северо - Кавказский государственный институт искусств

Театральный факультет
Кафедра режиссуры

Рабочая программа дисциплины
«Мастерство актера»
Уровень высшего образования
Специалист

Специальность
55.05.01 (070601) Режиссура кино и телевидения

Форма обучения
очная, заочная

Нальчик 2014г.

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины являются изучение и практическое освоение студентами режиссерского факультета (будущими режиссерами игрового кино) основ профессии актера, законов актерского творчества.

Интерпретируя систему к.с. Станиславского, можно назвать этот курс - знакомства с основными элементами актерской «грамматики», освоенной будущими режиссерами кино на площадке в качестве актеров, т.е. прошедшими актерскую школу.

Практическое знакомство с природой актерской профессии, с комплексом первоначальных актерских умений (умение нескованно двигаться на площадке, видеть, слышать, оценивать партнера, воздействовать на него, исполняя внятно поставленную задачу), с навыками работы над образом, понимания индивидуальности актера, умение раскрыть его - все это позволит профессионально, творчески, осмысленно работать с актером. Этот курс способствует, одновременно, воспитанию и развитию таких навыков (необходимых и актеру и режиссеру), как чувство пространства и времени, темпа и ритма, владение вниманием, развивает наблюдательность, фантазию и воображение. Он является школой человековедения, психологии человека, без знания которой невозможна профессиональная работа с актером.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Учебный курс «МАСТЕРСТВО АКТЕРА» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования в области культуры и искусства является обязательным в рамках базовой части Профессионального цикла. Данный курс предназначен для студентов специальности «**Режиссура кино и телевидения**».

Дисциплина «*Мастерство актера*» является ведущей среди обязательных дисциплин.

Дисциплина ориентирована на умение работать с актером, на умение через актера воплотить свой замысел и базируется на знаниях, полученных при изучении основ актерского мастерства, что является важнейшей стороной профессии режиссера

Этюдно-импровизационный метод обучения позволяет более глубоко реагировать на острые вопросы современной теории и практики актерского и режиссерского мастерства, а также помогают выявить многочисленные связи творческого и производственного процессов создания фильма.

Важное место в курсе занимает изучение практических приемов, которые помогают выработать свой собственный авторский подтекст. Итогом этих занятий являются как практические актерские работы – этюды и отрывки, так и работа над курсовыми работами и дипломом.

Занятия по дисциплине «*Мастерство актера*» включает в себя:

1. Цикл лекций по актерскому мастерству. Лекции читаются в

процессе практических занятий, поскольку деятельность актера является исключительно практической.

2. Практические занятия по специальности.

Весь комплекс обучения направлен на воспитание высококвалифицированного режиссера игрового кино и телевидения, а настоящая программа, таким образом, вбирая в себя многолетний опыт, призвана еще глубже раскрывать индивидуальность студентов, способствовать их творческому росту развивать их личностные качества.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины «Мастерство актера» направлен на формирование следующих компетенций:

а) общекультурных (ОК):

Код	Содержание компетенции
ОК-3	Способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности
ОК-7	Способен организовать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни
ОК-8	Способен использовать знания основных направлений и этапов развития кинематографа и телевидения
ПК-1	Способен к художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности, необходимой для создания аудиовизуального произведения
ПК-5	Способен самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск
ПК-1-2	Способность и готовность формировать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с другими участниками творческого процесса
ПК-1-3	Способность и готовность творчески работать над фильмом в сотрудничестве с кинодраматургом, актерами, композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером
ПК-1-4	Способность и готовность к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения
ПК-1-5	Способность и готовность организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала
ПК-1-6	Способность и готовность применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом
ПК-1-10	Способность и готовность организовывать съемочно-постановочную работу над фильмом
ПК-1-11	Способность и готовность организовывать и направлять совместную творческую деятельность представителей различных творческих профессий в съемочном коллективе

В результате изучения дисциплины бакалавр должен

знать:

основы профессии актера, законы актерского творчества и сценического мастерства, теоретическое наследие ведущих режиссеров и актеров, основные направления и школы актерского мастерства.

уметь:

применять на практике основные элементы актерской «грамматики», а так же наиболее интересные и прогрессивные достижения в области актерского мастерства; четко сформулировать творческие задачи, стоящие перед актером; уметь создавать актерские ансамбли и сделать их единомышленниками в процессе работы над кино-телепроизведением; реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе; применять на практике основные методы и принципы работы режиссера с актером;

владеть:

разнообразными приемами режиссуры и основами актерского мастерства; работать на сценической площадке как в качестве режиссера, так и актера; навыками режиссерского анализа трактовки художественного образа и его актерской интерпретации; методиками работы с актерами;

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Мастерство актера» составляет на очном обучении

18 зачётных единиц (648 академических часа из них 525 групповых), на заочном обучении 18 зачетных единиц (648 академических часа из них групповых 92 часов)

Наименование темы	Количество аудиторных часов				ОК, ПК
	Лекции	Семинары	СРС	З\о	
Раздел 1. Планирование роли.					
1. Профиль характера персонажа.	20	4	7	4	ОК-8, ПК-5
2. Установление статуса «Принцип качелей»	21	3	6	5	ОК-3
3. Влияние власти.	20	4	6	5	ПК-1-4
Раздел 2. Тело.					
4. Контроль напряжения.	21	4	6	4	ПК-1-2
5. Модуляция высоты.	20	4	6	5	ПК-5

6. Контроль открытости	21	3	6	4	ПК-1-5
7. Работа над зрительным контактом.	20	4	7	5	ПК-1-10, 1-11
8. Контроль пространства.	21	4	6	4	ОК-8, ПК-1-4
Раздел 3. Голос.					
9. Контроль громкости.	20	4	6	5	ПК-1-6
10. Контроль интонаций (модуляции)	20	4	6	5	ПК-1-6
11. Контроль высоты голоса.	21	3	6	5	ПК-5, 1-2
12. Контроль тембра.	20	4	6	4	
Раздел 4. Речь.					
13. Изменение темпа.	21	4	6	5	ПК-1-3, 1-6
14. Изменение акцента	20	3	6	4	ПК-1-3
15. Концентрация на дикции.	21	4	6	4	ПК-5, 1-6
16. Использование речевых особенностей.	21	4	7	5	ПК-1-6
Раздел 5. Внутренняя жизнь					
17. Магическое «а что, если?»	20	4	6	4	ПК-1
18. Энергетическая подзарядка характера.	21	4	6	5	ПК-5, ПК-1-3
19. Воображение ощущений	20	3	6	5	ПК-1-11
20. Генерирование эмоций.	21	4	6	5	ПК-1-4, 1-6
Всего	450	75	123	92	

Содержание разделов дисциплин

Раздел 1. Планирование роли.

Тема 1.1.

Профиль характера персонажа.

Заполнение таблицы с перечнем характера персонажа. Обсуждение таблицы. Анализ фактического материала. Поиск «ключей» к истинной личности персонажа.

Тема 1.2.

Установление статуса «Принцип качелей».

Влияние на ощущения собственного статуса поведения окружающих. Три темы статусов.

Социальный статус. Общественная иерархия. Связь социального статуса с властью.

Вербальный статус. Слова человека и позиция в них выраженная автоматически указывают на положение говорящего на упомянутых

«качелях» статусов. Намеренное оскорбление – путь к повышению статуса.

Второй способ повышения статуса – комплимент. Третий способ – критика в свой адрес. «Транзакционный анализ». «Переключение» социального статуса.

Физический статус. Роль физического поведения в общении между людьми. Исследование языка жестов.

Статусные взаимоотношения.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Тема 1.3.

Влияние власти.

Допустимая власть – власть человека в силу его положения в данной культуре.

Злоупотребляемая власть - злоупотребление полномочиями.

Принуждение другого сделать что-то.

Власть вознаграждения – возможность предоставить то, что имеет значение для другого человека.

Власть знания – проистекает из обладания информацией или опытом, необходимым другому человеку.

Власть связей – проистекает из близости к лицу, обладающему влиянием.

Личная власть – власть, которой человек обладает благодаря своей привлекательности для других.

В планировании роли важно уяснить, каким типом власти обладает человек.

Тренинг.

Раздел 2. Тело.

Тема 2.1 Контроль напряжения.

Каким образом мышечное напряжение отражает психологическое состояние человека? Мышечное напряжение – готовность к «борьбе или бегству». Ментальное состояние определяет насколько напряжен или расслаблен человек. Мышечное напряжение как коррелирует психического и эмоционального состояния человека. Напряжение –

враг успешной игры. Умение мгновенно расслабляться. Дозирование напряжения.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Тема 2.2. Модуляция высоты.

Почему люди в разных ситуациях стараются принять позу, в которой они кажутся ниже или выше своего роста?

Изменение роста в соответствии с конкретным положением на социальных «качелях». Увеличение роста – давление на другого человека. Уменьшение роста – способ вызвать доверие.

Старание казаться выше для отражения более высокого социального статуса. Контроль высоты.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Тема 2.3. Контроль открытости.

Манера людей закрывать или открывать грудную клетку и область живота выдает их мысли и чувства. Степень открытости или закрытости людей.

«Открытая» и «закрытая» позы. Степень открытости – один из наиболее

значимых телесных и психофизических признаков. Принятая поза отражает степень уверенности человека, а также то, как он воспринимает свой социальный статус по сравнению с другими присутствующими людьми. Осознание регуляции открытости позы.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Тема 2.4. Работа над зрительным контактом.

Что скрывается за разной продолжительностью и уровнем визуального контакта? Глаза – зеркало души, когда речь идет об общении людей. Использование глаз для того, чтобы «читать» других людей, а также для «сигналирования» о собственных эмоциях и намерениях (или умение скрывать их). Направленность и продолжительность контакта.

«Прерывистый» контакт. Манипулирование поведением.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Тема 2.5. Контроль пространства.

Как люди используют физическое пространство в присутствии других? Личное пространство. Вторжение в чужое пространство. Конкуренция за пространство. Больше пространство – отражение более высокого статуса. Совместное использование пространства – признак дружеских отношений. Эффективное использование сценического пространства.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Раздел 3. Голос.

Тема 3.1. Контроль громкости.

Один из ключевых моментов выразительности речи журналиста – громкость и голосовой контроль, цель которого – умение по желанию менять громкость голоса. Уровень громкости голоса отражает важные аспекты личности. Тренинг.

Тема 3.2. Контроль интонаций (модуляций).

Как голосовое интонирование способно изменить значение слов и фраз? Восприятие интонации как характеристики речи, а не голоса. Непосредственная связь голосовых модуляций с эмоциями. Голосовые модуляции помогают слушающему человеку следовать смыслу. Утомительность монотонной речи. Выразительность речи. Смысловые акценты. Осознанное использование модуляции в речи для достижения нужного эффекта. Широкий диапазон модуляции.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Тема 3.3. Контроль высоты голоса.

Естественный тон голоса может менять восприятие зрителей. Связь между тоном и модуляцией голоса. Разная высота голоса. Выработка голоса, отличающегося от естественной тональности. Контакт с аудиторией.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Тема 3.4. Контроль тембра.

Резкость или мягкость голоса человека способна нести важные ассоциации. Сильное влияние на аудиторию. Контроль тембра. Умение изменять тембр.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Тема 4.1. Изменение темпа.

Скорость речи как характеристика личности. Разная скорость речи создает различное представление о говорящем. Осознанное отношение журналиста к тому, с какой скоростью он говорит.

Темп речи как способ поддержания внимания аудитории. Темп речи как отражение душевного и эмоционального состояния человека. Изменение темпа речи в зависимости от цели.

Индивидуальные упражнения и упражнения с партнером.

Тема 4.2. Изменение акцента.

Изменение акцента как один из наиболее популярных методов изменения характера. Связь акцента с географическим районом проживания. Связь акцента с социальным статусом. Изучение акцентов. Специфика городских и сельских акцентов. Восемь ключевых характеристик акцентов. Тренинг.

Тема 4.3. Концентрация на дикции.

Важность хорошей дикции для журналистов. Степень четкости речи. Тренинг.

Тема 4.4. Использование речевых особенностей.

Общие отличительные особенности речи. Отклонения от стандартного произношения. Привычка «глотать» звуки. Использование особенностей речи для характеристики персонажа. Тренинг.

Раздел 5. Внутренняя жизнь.

Тема 5.1. Магическое «а что, если?»

Исследуется основной и чрезвычайно важный вид умственной деятельности – стимуляция воображения. Воображение – ключ к наибольшей достоверности игры. Проникновение «внутрь характера». Тренинг.

Тема 5.2. Энергетическая подзарядка.

Изучается преимущество прокладывания психологического «маршрута» характера персонажа с использованием основных задач и преодолением «барьеров».

Теория Станиславского о «блоках». Выявление жизненной задачи героя. Психологическая «карта». Понятие «барьеров». «Барьерный» аспект внутренней жизни персонажа. Тренинг.

Тема 5.3. Генерирование эмоций.

Анализируется важность стимуляции эмоций с использованием таких психологических стимулов как воспоминания. Метод работы «блоков». Важность реальных эмоций. Важность невербального общения. Воспоминания о пережитых эмоциях. Тренинг.

5. Образовательные технологии

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются следующие образовательные технологии:

- традиционные: деятельность-развивающая, личностно-ориентированная, практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход реализуются в форме лекции, семинарские занятия, практические занятия, диспут.
- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов, рассмотрение проблемных ситуаций;
- самостоятельная работа студентов, в том числе, с использованием системы дистанционного обучения.

6. Фонд оценочных средств.

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Основными видами самостоятельной работы являются:

- выполнение заданий разнообразного характера (выполнение тренировочных тестов и т.п.)
  - выполнение индивидуальных заданий,
  - подготовка к учебному и факультативному вебинару,
  - изучение основной и дополнительной литературы,
  - поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях.

Примерные вопросы
Примерный перечень вопросов к
экзамену

1. Для чего необходимо изучение актерского мастерства?
2. Какие актерские школы существуют?
3. Кто создал исчерпывающую систему обучения актеров?
4. Почему важно умение достичь состояния полного физического и психологического расслабления?
5. Почему важно подстраивать манеру исполнения к определенной аудитории?
6. Что такое планирование роли? Из каких стадий оно состоит?
7. Профиль характера персонажа.
8. Установление статуса.
9. Влияние власти.
10. Как используется тело для передачи чувств и настроений?
11. Мимика, пантомимика.
12. Контроль напряжения.
13. Контроль высоты.
14. Контроль открытости.
15. Визуальный контакт.
16. Контроль пространства.
17. Роль голоса в игре актера.
18. Контроль громкости.
19. Контроль интонации (модуляции).
20. Контроль высоты тона.
21. Контроль тембра.
22. Роль речи в донесении информации.
23. Темп речи.
24. Изменение акцента речи.
25. Дикция. Значение хорошей дикции для журналиста.
26. Речевые особенности. Использование их для характеристики персонажа.
27. Что такое «стимуляция воображения»?
28. Что такое «энергетическая подзарядка» характера персонажа?
29. Что такое «воображение ощущений»?
30. Генерирование эмоций с помощью воспоминаний.

Примеры тестовых заданий

1. Кто первый предложил законченную систему обучения актерскому мастерству?
А) К. Элкол
Б) М. Чехов
В) К. Станиславский
2. Что больше всего влияет на ощущение человеком своего социального статуса?
А) степень богатства
Б) уровень образованности
В) поведение других людей
3. С чем теснее всего связан социальный статус?
А) с властью
Б) с самоуважением
В) с интеллектуальным уровнем
4. Какой из статусов меньше всего поддается нашему контролю?
А) вербальный
Б) социальный
В) физический
5. Кто из героев У. Шекспира пострадал из-за потери своего социального статуса?
А) леди Макбет
Б) Гамлет
В) король Лир
6. Каков наилучший метод для поднятия своего вербального статуса?
А) сказать комплимент
Б) унизить кого-нибудь
В) расхвалить себя
7. Как повысить свой физический статус?
А) сесть выше
Б) сесть ниже
В) сесть на одном уровне

8. Допишите пропущенный тип

власти:

А) допустимая

Б) злоупотребляемая

В) власть вознаграждения

Г) знания

Е) власть связей

Ж) _____ (**личностная**)

9. Какое состояние человека говорит об уверенности в себе?

А) расслабленное

Б) напряженное

В) собранное

10. Стремление казаться выше

связано с:

А) неуверенностью в себе

Б) стремлением оказать давление

В) стремлением вызвать доверие

11. О чем говорят скрещенные на груди
руки?

А) об открытости

Б) о закрытости

В) о спокойствии

12. Изменится ли отношение к вам окружающих при смене
«закрытой» позы на «открытую»?

А) да

Б) нет

В) не обязательно

13. О чем говорит полный зрительный контакт?

А) о контроле над ситуацией

Б) о потере интереса

В) об унижительном положении

14. В какой стране у людей наибольшее «личное
пространство»:?

А) Италия

Б) Норвегия

В) Россия

15. У какого человека больше «личное пространство»?

А) с более высоким социальным статусом

Б) с более низким социальным статусом

В) с одинаковым социальным статусом

16. У кого из персонажей пьесы А.М. Горького «На дне» должно быть большее «личное пространство»?

А) у Сатина

Б) у Барона

В) у Наташи

17. О чем говорит громкий четкий голос?

А) об уверенности в себе

Б) о неуверенности в себе

В) о сомнении

18. Для чего служит «резонанс»?

А) уменьшает громкость звучания

Б) усиливает четкость звучания

В) увеличивает громкость звучания

19. Сильное напряжение человека приводит к:

А) усилению звука голоса

Б) снижению звука голоса

В) изменению тембра голоса

20. Какая речь способна вызвать наибольший интерес у слушателя?

А) монотонная

Б) крикливая

В) с изменяющимися интонациями

21. Может ли человек выработать у себя другой тон голоса?

А) да

Б) нет

В) иногда

22. Что такое «тембр» голоса?

- А) громкость
- Б) степень твердости-мягкости**
- В) четкость

23. О чем может говорить быстрота речи?

- А) энергии
- Б) осторожности
- В) спонтанности**
- Г) равнодушии

24. Какой должна быть скорость речи, чтобы произвести на зрителя впечатление уверенности?

- А) быстрая
- Б) средняя**
- В) медленная

25. Отметьте, с чем может быть связано наличие акцента (нужное подчеркнуть)?

- А) географический район**
- Б) социальное положение**
- В) материальное положение
- Г) национальность**
- Д) интеллектуальный уровень

26. Что такое «дикция»?

- А) степень громкости речи
- Б) степень четкости речи**
- В) степень быстроты речи.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).

Для доступа к системе дистанционного обучения используются компьютеры, подключенные к сети Интернет.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. ред. Бартоу А. Актерское мастерство: Американская школа, / под редакцией Артура Бартоу: Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. – 406 с.

б) дополнительная литература

1. Гройсман А. Л. Психология успешности профессионального обучения и творческой деятельности актера.— М.: Изд-во «Когито-Центр», 2007. — 143 с

2. Бакланова Н.К. Психологические основы профессионального мастерства. М., 1991

3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1968

4. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986

5. Выготский Л.С. Мышление и речь: Собр. соч.: В 6 т. Т.2. М., 1982

6. Выготский Л.С. К вопросу о психологии актера: Собр. соч. Т. 6. М., 1984.

7. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники. Л.; М., 1967

8. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение. М., 1991

9. Мастер-класс для начинающего актера / Пол Элсам; пер. с англ. Ковалева А. – Ростов н/Д., 2008

10. Мейерхольд Вс. К истории творческого метода: Публикации. Статьи. СПб., 1998

11. Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие: Комплексный подход: Опыт, поиски, перспективы. М., 1985

12. Миллер С. Психология игры. СПб., 1999

13. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. М., 1960

14. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения (Система К.С. Станиславского в действии). М., 1984

15. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. института / Под ред. Ю.К. Бабанского. М., 1983

16. Петрова А.Н. Сценическая речь. М., 1981

17. Поламишев А.М. Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы. М., 1982

18. Поламишев А.М. Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению. М., 1992

19. Попов П.Г. Режиссура. О методе. М., 2003

20. Режиссура и мастерство актера. Программа. М., 2001
21. Язык как средство трансляции культуры. М., 2000
22. Соснова М.Л. Искусство актера: Учеб. пособие для вузов. М., 2008
23. Соснова М.Л., Тарасов Е.Ф. Театр чтеца: Проблемы функционирования образов сознания // Язык и сознание: Парадоксальная рациональность. М., 1993
24. Степун Ф.А. Природа актерской души. Основные типы актерского творчества // Из истории советской науки о театре. 20-е годы: Сборник трудов. М., 1988
25. Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие: методология и теория // Оптимизация речевого воздействия. М., 1990
26. Топорков В.О. О технике актера. М., 1966
27. Чехов М.А. Путь актера. Жизнь и встречи. О технике актера. М., 2001

Программа составлена в соответствии с требованиями и учетом рекомендаций ООП ВО по специальности «Режиссура кино и телевидения»

Составитель: доцент Машукова Ф.С.

Эксперт: доцент Черкесов М.Т.

Программа одобрена на заседании кафедры Режиссуры

**Протокол № 1 от 27 августа 2014 г.
Зав. кафедрой, доцент Черкесов М.Т.**