

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

Театральный факультет
Кафедра режиссуры

«Утверждаю»
проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
29 августа 2014 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Актерское мастерство»
по направлению 071400(51.03.05)
Режиссура театрализованных представлений и праздников**

Уровень высшего образования: Бакалавр

**Форма обучения
очная, заочная**

Нальчик 2014 г.

1. Цели освоения дисциплины

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

Интерпретируя систему К.С. Станиславского, можно назвать этот курс - знакомство с основными элементами актерской «грамматики», освоенной будущими режиссерами 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 ВПО

Учебный курс «Актерское мастерство» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования в области культуры и искусства входит в Вариативную часть Профессионального цикла. Данный курс предназначен для бакалавров «071400 Режиссура театрализованных представлений и праздников». В соответствии с Учебным планом ООП ВПО для бакалавров данная дисциплина читается студентам 1 курса на 1-ом и 2-ом семестрах, на изучение дисциплины отводится:

Дисциплина входит в **вариативную часть профессионального цикла.**

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.

Важное место в курсе занимает изучение практических приемов,

которые помогают выработать свой собственный авторский подчёрк. Итогом этих занятий являются как практические актерские работы – этюды и отрывки.

Занятия по дисциплине включает в себя:

1. Цикл лекций по актерскому мастерству. Лекции читаются в процессе практических занятий, поскольку деятельность актера является исключительно практической.

2. Практические занятия для бакалавров.

Весь комплекс обучения направлен на воспитание высококвалифицированного режиссера театрализованных представлений и праздников, 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.

способностью и готовностью владеть культурой мышления; к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

способностью и готовностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

способностью и готовностью использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);

5.2 Выпускник должен обладать следующими **профессиональными компетенциями (ПК):**

знанием истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера, осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности (ПК-1);

свободным владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства актера, способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, методами режиссерского анализа художественных произведений и произведений искусства (ПК-2);

способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, владением приемами творческого монтажа документального и художественного материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно завершенную форму театрализованного представления или праздника, новейшими информационными и цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных форм представлений и праздников, основами PR-технологий (ПК-4);

пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности (ПК-7);

демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументированную научную речь (ПК-9)

В результате изучения дисциплины «*Мастерство актера*» студенты должны:

Знать (ОК – 1, 2, 7, ПК – 1-4.):

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

Уметь (ОК – 3, 7, 8, ПК – 1-5,):

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 ; реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе; применять на практике основные методы и принципы работы режиссера с актером;

Владеть(ОК– 1-2, 1-4, 1-4):

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.

ТРУДОЕМКОСТЬ - 3 зачетные единицы (108 академических часов, из них 70 групповых), НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 3 зачетные единицы (108 часов, из них 30 групповых)

Номер и наименования тем	Количество аудиторных часов очное\заочное		
	Лекции	Практическая работа	СРС
Тема 1 Сценическое самочувствие актера. <u>ОК– 1-2, ПК-1,2,7</u>	1\1		3\5
Тема 2 Внимание. Воображение. Фантазия. <u>ОК– 1-2,3 ПК-1,2,7,9</u>	2\1		3\5
Тема 3 Сценическая вера <u>ОК– 1-2, ПК-1,2,7</u>	1\1	7\4	3\6
Тема 4 Основной закон актерского искусства	1\1		3\5
Тема 5 Сценическая задача и ее	2\1		3\6

элементы <u>ОК– 1-2, ПК-1,2,7</u>			
Тема 6 Общение <u>ОК– 1-2, 3, ПК-1,2,7</u>	1\1	7\4	3\6
Тема 7 Образ и творческое перевоплощение актера <u>ОК– 1-2, ПК-1,2,7</u>	2\1	8\5	4\6
Тема 8 Образ как новая, целостная, единственная, неповторимая живая человеческая личность <u>ОК– 1-2, 3, ПК-1,2,7</u>	2\1		3\5
Тема 9 Содержание и форма <u>ОК– 1-2, 3,4 ПК-1,2,7</u>	2\1	7\4	3\6
Тема 10 Актерская пластика <u>ОК– 1-2, 3, ПК-1,2,7</u>	2\1	7\5	3\6
Тема 11 Первый шаг к образу <u>ОК– 1-2, 3, ПК-1,2,7</u>	2\1	7\4	3\5
Тема 12 Работа на площадке <u>ОК– 1-2, 3, ПК-1,2,7</u>	2\1	7\4	4\5
<i>Всего</i>	<i>20\12</i>	<i>50\30</i>	<i>38\78</i>

4.1 Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Сценическое самочувствие актера.

Правильнее сценическое самочувствие актера. Переход в творческое состояние. Элементы внутренней техники.

Тема 2. Внимание. Воображение. Фантазия.

Виды внимания. Объекты внимания. Выбор объекта. Непрерывная линия внимания. Внимание формальное и творческое. Внимание и сценическое отношение. Внимание и фантазия. Внимание и воображение. Внимание и чувство.

Упражнения, импровизации, этюды: «Внимание», «Воображение», «Фантазия».

Методические указания:

Важнейшая цель – добиться от студента понимания, что на сцене ничего не бывает «вообще».

1. Внимание

Основа основ актерской техники. Умение концентрировать внимание. Обретение мышечной свободы. «Сценическое зрение». Практическое представление о внимании «произвольном» и «непроизвольном». Произвольное внимание - от субъекта («Я сознательным усилием концентрирую свое внимание на некоем предмете»). Непроизвольное внимание - от объекта (некий предмет своими особенностями притягивает мое внимание). «Высшая степень сценического внимания - непроизвольная активность сознания по отношению к объекту, выбранному произвольно». (Б.Е. Захава).

2. Воображение. Фантазия.

Сценическая вера, вера в предлагаемые обстоятельства. Тренировка воображения и фантазии актера. Вовлечение своего воображения - важнейший компонент актерской одаренности. Пробуждение в студенте аффективных воспоминаний («Воображение - это фантазия обо мне»). Тренировка «небытового» образного мышления. Роль логики в упражнениях «воображения» и «фантазии». Важнейший элемент актерской техники - вера в предлагаемые обстоятельства. Подробный анализ и продуманность обстоятельств, их разработанность и логическая обоснованность. Важнейшая цель - добиться от студента понимания, что на сцене ничего не бывает «вообще».

Тема 3. Сценическая вера.

Сценическое оправдание – путь к вере. Сценическое отношение. Оценка факта.

Тема 4. Основной закон актерского искусства.

«Предлагаемые обстоятельства» и их значения. Логика действий. Значение простых физических действий как возбудителей правды и веры. Способность действия вовлекать в процесс творчества всю органическую природу актера, его мысли, чувства, воображение.

Упражнения, импровизации, этюды:

Методические указания:

Как только студент попадает в те или иные сценические предлагаемые обстоятельства, он сталкивается с «переменой отношения». Упражнения на перемену отношения – это по сути этюды на оправдание предлагаемых обстоятельств (обычный стул может стать антикварным или зубоорачебным креслом и т.д.).

1. Предлагаемые обстоятельства. Оправдание предлагаемых обстоятельств.

2. Физическое самочувствие.

В этом разделе связываются воедино «Внимание», «Воображение», «Фантазия» и «Предлагаемые обстоятельства».

3. Перемена отношения к предмету и к месту действия.

Тема 5. Сценическая задача и ее элементы.

Сценическая задача и ее элементы:

- а) действия /что делаю/;
- б) хотение /для чего делаю/;
- в) приспособление /как делаю/.

Непроизвольный характер приспособлений. Характер приспособлений и их фиксация.

Методические указания:

Этюд на оценку факта включает в себя:

Действие (зависящее от предлагаемых обстоятельств и цели);

Факт, мешающий этому действию, приходящий в противоречие с ним;

Момент восприятия факта, переориентация в изменившихся обстоятельствах;

Возникающее новое действие (с изменившейся целью).

Упражнения, импровизации, этюды:

1. Сценическое действие. Цель и задачи.

Сценическая задача - двигатель действия.

2. Оценка факта.

Оценка - это реакция на сценический факт, внешний раздражитель. Оценка невозможна без увлечения действием, без необходимости «стать задачей».

3. Перемена отношения к партнеру.

Отношение к партнеру создается силой воображения сознательно и целенаправленно, учитывая и ориентируясь на взаимосвязь, возникающую благодаря вере в предлагаемые обстоятельства.

4. Конфликт. Событие.

5. Этюды на взаимодействие в условиях органического молчания.

Этюды вбирают в себя все элементы актерской техники в области озаглавленной «Я в предлагаемых обстоятельствах». Условия органического молчания (оправданные предлагаемым обстоятельствам) с минимумом произносимых слов. Создание условий для невозможности подменить действие пересказом предлагаемым обстоятельством.

Тема 6. Общение.

Ориентировка. Словесное действие. Видение. Взаимодействие между партнерами. Взаимозависимость приспособлений. Контрасты и неожиданности в приспособлениях. Непрерывность общения. Способы и формы общения.

Методические указания:

Очень важно понимание студентом, что является словесным действием, как происходит взаимодействие между партнерами, в чем заключаются способы и формы общения.

Упражнения импровизации, этюды.

1. Упражнения на этюды.
2. Упражнения на заданные фразы.

Основной принцип процесса перевоплощения актера в образ: стать другим, оставаясь самим собой. Органика. Два пути, ведущих к перевоплощению. К.С. Станиславский и А.П. Чехов. Актерский замысел роли.

Методические указания:

Очень важно понимание студентом, что слово имеет действенную направленность, не «объясняющую». Слова, возникающие в этюде, должны рождаться в силу сценической необходимости.

Упражнения, импровизации, этюды

«Этюды с импровизированным текстом».

«Этюд на общение».

Это некая интересная история, содержащая в себе и событие и сценическую атмосферу.

Тема 7. Образ и творческое перевоплощение актера.

Сверхзадача актера и роли. Сквозное действие всего произведения (пьесы, сценария) и сквозное действие роли. Функции главной роли в системе образов всего произведения. Определение основных черт характера образа. Установка отношений к другим действующим лицам, фактам, событиям.

Методические указания:

Изучение и оценка предлагаемых обстоятельств.

Упражнения, импровизации, этюды.

1. Работа над отрывками из прозаических и драматических произведений.

Эта работа осуществляется под руководством педагога.

Тема 8. Образ как новое, целостное, единственное, неповторимая живая человеческая личность.

Единство индивидуального и типического в сценическом образе. Выявление типического через индивидуальное. Образ как результат наблюдений, обобщений и замысла. Внутренняя и внешняя стороны сценического образа. Мироотношение образа. Внешняя характерность. Непроизвольное возникновение черт внешней характерности (от внутреннего к внешнему). Сознательные поиски элементов внешней характерности (от внешнего к внутреннему). Зерно роли.

Методические указания:

Эти два раздела направлены на освоение приемов работы над образом. Умение стать другим, оставаясь самим собой – главная особенность профессии актера.

Упражнения, импровизации, этюды.

«Наблюдение за людьми и животными».

«Упражнения на фантазии».

Тема 9. Содержание и форма.

Содержание сценического образа не только слова, чувства, мысли и поступки действующего лица, но также мысли и чувства самого актера по поводу слов, мыслей, чувств и поступков образа.

Сверхзадача актера и тема образа. Взаимодействие «чувства правды» и «чувства формы» в актерском искусстве. Единство внутренней и внешней техники игры актера. Выразительность актерской игры. Простота и ясность формы, чистота и четкость рисунка, завершенность каждой сценической краски, как основные элементы сценической выразительности. Способность подчинить свою игру требованиям стиля и жанра данного произведения. Творческое самочувствие и техника исполнения в произведениях различных авторов и различных жанров. Разная природа чувств.

Упражнения, импровизации, этюды.

1. Работа над отрывками из прозаических и драматургических произведений. Работа осуществляется под руководством педагога.

Тема 10. Актерская пластика.

Мимика и жест. Органическая мимика и жестикация. Условная мимика и условный жест. Жест как символ. Жест и слово. Предшествование жеста слову. Произвольная и непроизвольная жестикация. Жест и мимика как физическое действие. Характерный жест. Выразительность тела в целом и его частей. Игра частью, заменяющая игру целого. Непрерывная линия движения. Статика и динамика. Внутреннее и внешнее движение. «Точка» как динамическая остановка. Скульптурность сценической пластики. Выразительность ракурса тела. Линия мизансцен - переливание из одной пластической формы в другую.

Упражнения, импровизации, этюды.

Работа над отрывками из прозаических и драматургических произведений.

Работа осуществляется под руководством педагога.

Тема 11. Работа на площадке.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущим контролем успеваемости является:

- просмотр этюдов на контрольных занятиях.

Итоговым контролем является зачет - показ.

5. Образовательные технологии

Курс «Актерское мастерство» имеет практическую направленность. Он нацелен на обучение студентов эффективному использованию всех своих возможностей для воплощения образа. Теоретические знания закрепляются в процессе выполнения упражнений с использованием практических методик коммуникативного тренинга:

- коллективные и индивидуальные психологические тренинги
- коллективные и индивидуальные психофизические тренинги
- этюды и импровизации
- ролевые игры
- консультативные практики
- интерактивное общение в ходе репетиций
- разбор конкретных ситуаций

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Для определения уровня усвоения материала на дневном отделении в течение учебного года проводится промежуточный (текущий) контроль оценки качества знаний в форме публичного показа. Критерий оценки – обладание конкретными знаниями основных процессов создания органической природы художественного образа, умение квалифицированно анализировать и оценивать работу актера.

Вопросы к семинарским занятиям(ОК-3.6,7,ПК-7,9)

1. Драма как род литературы и вид искусства.
2. Исторические аспекты классической драматургии.
3. Специфика сценарной драматургии.
4. Определение термина «сценарий».
5. Основные компоненты сценария.
6. Основные этапы создания сценария.
7. Типы сценариев и их характерные признаки.
8. Сценарий театрализованных представлений.
9. Сценарный ход и сценарный прием.
10. Тема, идея и гражданская позиция в сценарном мастерстве.
11. Конфликт в сценарной драматургии.
12. Поиски образа и образности в сценарном мастерстве.
13. Специфика композиционного построения сценария.
14. Становление режиссерского искусства. Режиссура как профессия.

- 15.Композиция сценического пространства. Понятие мизансцена.
- 16.Выразительные средства режиссуры массового зрелища.
- 17.Понятие театрализации. Режиссерская работа в театрализованных представлениях.
- 18.Технология разработки режиссерско-постановочного плана.
- 19.Методика разработки сценарного плана.
- 20.Методика отбора литературного, публицистического, документального материала при подготовке сценария.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Дисциплина обеспечена учебными аудиториями (№208, 209, 100, Камерный зал, Большой зал СКГИИ), сценической площадкой (№208, Камерный зал, Большой зал СКГИИ), видеотекой, фонотекой, библиотекой.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Обязательная литература:

- Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. пособие для вузов. – М.:ГИТИС, 2008
- Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли: Учеб.пособие для вузов. – М.:Искусство,2009.
- Мастерство актера: Учеб. пособие /Сост.М.А.Венецианов.. – М.:Искусство,2009.
- Шихматов Л.М.,Львова В.К. Сценические этюды. : Сцен.внимание.Воображение.Физ.самочувствие.Общение с партнером (взаимодействие).Развитие наблюдательности.Этюды. - М.:ВЦХТ,2006
- Соснова. Искусство актера: Учеб.пособие для вузов. - М.:Трикста,2007.
- Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд.,испр.и доп – М.:Искусство,1988.

Основы системы Станиславского: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Встречи с Мейерхольдом. М., 1967.

Мастерство актера в терминах и определениях К.С. Станиславского. М. 1961.

Е. Вахтангов: Материалы и статьи. М., 1959

В. Э. Мейерхольд: Статьи, письма, речи, беседы: в 2 т. М., 1968.

Немирович - Данченко В.И. О творчестве актера: Хрестоматия. М., 1984.

В.И. Немирович- Данченко : Статьи, речи, беседы, письма: В 2 т. М., 1952.

Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского: В 6 т. М., 1980 – 1981, 1983, 1986.

Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954-1961.

Акимов Н.П. Не только о театре. Л.; М., 1966

Брехт Б. О театре // Собр. соч.: В 5 т. М., 1965. Т. 5.

Брук П. Пустое пространство. М., 1976.

Головащенко Ю. Режиссерское искусство Теирова. М., 1970.

Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. М. 1952.

Горчаков Н. Режиссерские уроки Вахтангова. М., 1957.

Горчаков Н. К.С. Станиславский о работе режиссера с актерами. М., 1958.

Горчаков А. Поиски выразительности в спектакле. М., 1959.

А. Дикий: Статьи. Переписка. Воспоминания. М., 1967.

Ершов П. Режиссура как практическая психология. М., 1972.

Завадский Ю. Рождение спектакля. М., 1975.

Захаева Б. Мастерство актера и режиссера. М., 1969.

Зограф Н. Е.Б. Вахтангов. М.; Л., 1947.

Зоркая Н. Творческий путь А.Д. Попова. М. 1954.

Ирд. К. Постараемся поймать чудо. Л. 1967.

Клюев В. Театрально- эстетические взгляды Брехта. М., 1966.

Кнебель М. Школа режиссуры В.И. Немировича- Данченко. М., 1966

Довженко А. Собр. Соч. в 4-х томах. М.: Искусство, 1964.

Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941.

Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. М.: Изд-во ВГИК, 1999.

Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М.: Искусство, 1974.

Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981.

Ромм М. Вопросы киномонтажа. М.: Изд-во ВГИК, 1969.

Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. М.: Изд-во ВГИК, 1973.

Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М.: Искусство, 1980.

Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998.

Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971.

Дополнительная литература:

Виноградов В., Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна, изд. «Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры», М., 2003

Лотман Ю. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1960.

Лотман Ю. Семиосфера. Сб. статей. СПб. Искусство-СПБ, 2000.

Лотман Ю. История и типология русской культуры. Сб. статей. СПб.: Искусство-СПБ, 2000.

Ремиз О., Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля, М., изд. «Просвещение», 1983

Программа составлена в соответствии с требованиями и учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению подготовки: «Режиссура театрализованных представлений и праздников»

Разработчик

**Машукова Ф.С., народная
артистка КБР, доцент**

Эксперт

**Черкесов М.Т., доцент, заслуженный
деятель КБР и ИР**

Программа одобрена на заседании кафедры режиссуры

Протокол №1 от 27 августа 2014 г.

Заведующий кафедрой:

Черкесов М.Т., доцент