

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств
Театральный факультет
Кафедра Актерского мастерства

Рабочая программа дисциплины

Основы актерское мастерство

Направление подготовки:

53.03.04 (073700) Искусство народного пения
профиль подготовки «Сольное народное пение»

Квалификация (степень) выпускника:
бакалавр

Форма обучения:
очная

НАЛЬЧИК
2014 год

1. Цели освоения дисциплины.

Воспитание у студентов практических навыков жизненно правдивого поведения на сцене, умения целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах, формирование первоначальных навыков пластической ориентации в музыке, начальное развитие актерской техники.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Профессиональный цикл. Вариативная часть.

Курс призван раскрыть и расширить творческий потенциал актера. Преподавание курса тесно взаимосвязано с такими дисциплинами: «История искусств», «Грим».

Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины специалист должен:

знать:

- основные положения сценической психотехники системы Станиславского (функции воображения, внимания и т. д.).

уметь:

- создавать внутреннее сценическое самочувствие;
- раскрывать сверхзадачу, событие, внутреннее действие в предлагаемых обстоятельствах;
- работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе - с партнерами в отрывках из пьес, инсценированных литературных произведений).

владеть:

- различными элементами актерского мастерства;
- навыками самостоятельной тренировочной работы (аутогенная тренировка, самонаблюдение, упражнения, этюды и т. п.).

3. Формируемые компетенции

(ПК-10) - готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами.

(ПК-12) - Готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино, телефильме

(ПСК-1.1) - готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков.

IV. Структура и содержание дисциплины (очная форма обучения)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов, 38 часов самостоятельной работы, промежуточная аттестация зачёт

№ п/	Наименование тем и разделов	семестр	Практ. занятия	СРС	компетенции
1	Основы психотехники артиста драматического театра и кино	1			ПК-10, ПК-12, ПСК – 1.1.
1.1	Развитие актёрского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра драматического театра и кино		7	24	-//-
1.2	Отработка элементов психотехники в учебных этюдах		7	24	-//-
1.3	Сценическое действие		7	23	
2	Мастерство актера				-//-
2.1	Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение		8	24	-//-
2.2	Характер и характерность		7	25	
2.3	Жанровые и стилистические особенности сценического существования	2	8	24	-//-
2.4	Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках		8	24	-//-
3	Работа над ролью				-//-
3.1	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля		9	25	-//-

3.2	Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля		9	25	
	ИТОГО		70	218	288

Первые практические занятия со студентами необходимо начинать с элементарного, но правильного рассаживания студентов по местам («каре») на сценической площадке. Это первая попытка создать комфортные условия для студента для его будущей адаптации к пока непривычным условиям, Нет смысла перечислять все те упражнения, которые приходится совершать студенту первого семестра обучения.

Элементы упражнений

1. Прием и передача звукового (хлопок) сигнала от одного партнера другому с использованием оговоренного (заданного) темпо-ритма. Это есть первая попытка услышать, понять партнера, сработать с ним в унисон;

2. «Пишущая машинка» - упражнение, позволяющее концентрировать внимание каждого студента и курса в целом на «отбиваемой» поэтической строчке. Дело в том, что Алфавит разбрасывается на весь курс, включая знаки препинания. Каждый из студентов получает по две-три, а то и больше букв. Любым желающим предлагается две поэтические строчки. Условия игры: буква «отбивается» одним хлопком, конец слова - двумя хлопками всего курса, а конец строки — общим вставанием;

Это упражнение великолепным образом развивает абстрактное мышление, память, ощущение локтя партнера, чувство ритма и, как ни странно, начинает влиять на эмоциональную подвижность студента и т.д. и

т.п.

3. «Арифмометр». Играют 15 человек. Десяти учащимся раздаются цифры от 0 до 9; пяти - знаки (+, -, x, :, =). Педагог дает задание: «двенадцать плюс восемь равно» и хлопает. После небольшой паузы встают сначала десятки потом единицы, вслед - «плюс» делает хлопок, после хлопка встает цифра восемь, далее знак равенства делает два хлопка и вслед за ним встают цифры 2 потом 0. Чаще всего не все во время этого упражнения бывают внимательны, «знаки» забывают хлопать, «десятки» встают раньше «единиц» и т.д. Но со временем внимание собирается «в кучку», студенты становятся более собранными;

4. Студентам: предлагается много упражнений на развитие памяти:

- запомнить расположение различных предметов на столе и восстановить их местоположение после их разброса по другим местам своими сокурсниками,
- запомнить верхнюю одежду, надетую на двух-трех однокурсниках, и после выхода из помещения через короткое время после сложных переодеваний и смен предметов одежды вернуть каждому его собственный предмет одежды.

Одним словом, необходимо все вернуть на место;

5. Упражнение на восстановление эмоциональной памяти. Например, курсу предлагается внезапно оказаться на северном полюсе и «ощутить» сильнейший холод. Никто из учеников, естественно, на нем не был, но любой в своей жизни испытывал мороз, стужу. Воспользовавшись воображением, эмоциональной памятью, студенты начинают воспроизводить элементарные физические действия, вызванные природными инстинктами и рефлексамии. При глубоком проникновении в эмоциональную память некоторые студенты неподдельно начинают ощущать озноб. «Сахара» - их той же области;

6. Не последнюю роль занимает обучение студентов внимательному отношению к окружающей среде, людям, умению по внешнему виду: рукам, одежде, - определить профессию человека, его социальный статус.

7. В первом семестре процесс адаптации студента к сценической площадке имеет свое логическое продолжение. Для этого используются упражнения «пристройка - приспособление». На сцене (площадке) выстраивается произвольно какая-нибудь выгородка из любых сценических предметов (кубы, скамейки, столы, стулья) в любом разбросанном хаотичном состоянии. На столе у педагога находятся заранее подготовленные предметы любого предназначения: от предметов парфюмерии до слесарных инструментов, одним словом, не связанные между собой ни функционально, никак; все предметы — как бы случайные.

Педагог предлагает студентам включить свою фантазию и воображение и увидеть в нагромождении случайных декораций какой-нибудь космический объект, пучину океана, крышу дома, интерьер квартиры и т.д. Все зависит от способностей ученика. Через некоторое время сначала к столу педагога, на котором находятся разнообразные предметы, приглашается один студент или студентка, которому по выбору предлагается взять один предмет. Сообразуясь со своей фантазией, ученик идет на площадку, входит в атмосферу, возникшую в его воображении, и пребывает в этой среде, работая с предметом, который он взял, по назначению. Следом приглашается партнер, который должен был понять замысел первого и, получив другой предмет, пойти на контакт с работающим на площадке студентом. Второй, то есть ведомый, должен органично пристроиться к партнеру, войти в его замысел, не навязывая своего, и применить (приспособить) уже свой предмет, сообразуясь с предметом первого (ведущего).

Пример. Первый номер со стола взял маску аквалангиста-ныряльщика и «вплыл» в свой воображаемый подводный мир: маска явно вызвала определенные, яркие ассоциации. Второй номер не мог не разгадать замысел первого и ему ничего не оставалось со стола предмет, непременно логически связанный с маской, водным миром. Это могла быть сетка-авоська, она непременно понадобилась бы для поднятия, скажем, жемчужных раковин. Сложность заключалась лишь в том, что первому надо было понять,

что к нему «подплывает» напарник.

Подобного рода работа требует пластичности, взаимопонимания, слаженности в действиях, которые должны быть логичными, последовательными и целесообразными.

Таким образом, целью подобной работы является взаимопонимание, которое должно возникнуть между студентами (пристройка) и работа с предметами, примененными по назначению (приспособление).

Впервые ученики начинают создавать «свои предлагаемые обстоятельства» и органично в них существовать.

8. Следующим этапом в развитии у ученика памяти, внимания, сосредоточенности на том, что он делает, крайней скрупулезности и подробности действия (в данном случае физического) являются «упражнения на беспредметные действия». Началом служит объяснение конфликтности нашего существования с окружающим миром. Держим ли мы в руках книгу или иной другой предмет - мы находимся в состоянии конфликта с любым из них: по закону всемирного тяготения они стремятся к центру Земли, однако мы мешаем им упасть вниз, то есть совершаем насилие. Привычное, часто повторяющееся насилие над предметом (конфликт) не привлекает ничего внимания, но стоит прервать конфликт - уронить книгу - и внимание окружающих, переключается на развязку.

Следовательно, сам: конфликт, его разрешение являются предметом нашего рассмотрения и изучения, поскольку создают притягательную для всех сторон (исполнитель, зритель) среду. Статика как физическая категория малоинтересна и непривлекательна. Наша актерская задача - поиск движения, поиск конфликта и его препарирование.

Студентам предлагается совершить ряд простейших физических действий с привычными для них предметами. Юноши могут заняться чем-то мужским: заточка ножей, забивание гвоздей; девушки могут вышивать, пришивать пуговицы и т.д. и т.п. Все эти простейшие действия ученики должны совершить на сценической площадке в нашем присутствии. Каждого из

«работающих» я прошу обратить внимание на то «сопротивление», которое оказывает предмет: гвоздь почему-то не вбивается, гнется, молоток вдруг выскакивает из рук; нитка «не хочет» пролезать через ушко иголки, которая, в свою очередь, не попадает в отверстие пуговицы. При этом надо учитывать, что каждый предмет имеет свой вес, фактуру, размеры, он может быть мягким, шершавым, упругим и т.д.

Студенту необходимо знать количество энергии, необходимое для выполнения своей несложной работы, месторасположение предметов на столе или на другом месте. Студент или студентка запоминают все параметры, о которых говорилось выше, и педагог просит, убрав все предметы из поля зрения, повторить все действия с той же энергетикой, последовательностью и целесообразностью.

Если ученик был внимателен к совершаемым действиям, предметам, их местонахождению, если он не превысил, но и не преуменьшил затратное количество энергии при работе - на наших глазах произойдет первое маленькое Чудо: можно «увидеть» в руках студента несуществующие предметы, с которыми последний работает.

Упражнения на беспредметные действия требуют серьезной каждодневной работы ученика. Принос на занятие все новых работ обязателен для всех. Первый семестр полностью посвящается индивидуальным: упражнениям: на память физических действий: «вязальщица», «закрутка», «кладка кирпича», «завтрак», «оклейка обоев», - а также групповыми упражнениями на память физических действий: «швейная мастерская», «подготовка к праздничному ужину».

В каждом упражнении обязательно наличие конфликта внутри самой работы. Привнес конфликта извне на этом этапе нежелателен. Внутренний конфликт сосредотачивает внимание ученика на работе, мобилизует его психофизику на преодоление препятствия пока на доступном круге внимания. «Работа с дрелью» - сломалось сверло, «сушка белья» - порвалась веревка, «швейная: мастерская» - брак в процессе кройки (исправляется всей

группой). Конфликт типа «влетел кирпич в окно» уводит в сторону от работы и потребует групповой реакцией на случившиеся, что неминуемо обернется грубым наигрышем.

Параллельно с вышеназванными упражнениями продолжается работа над наблюдательностью, попыткой проникнуться в чужой внутренний мир, «пожить» в этом мире.

В этом смысле животные - благодатный материал для глубоких исследований. Понять и изучить повадки, характер того или иного животного, птицы, пресмыкающегося и т.д., на миг, на секунду стать таковым — прекрасная возможность отстраниться: от Себя. В этих работах допустим несложный контакт между двумя-тремя «животными» - не более.

Не меньшую ценность в плане наблюдательности и проникновения в другой: мир дают работы: на «оживление предмета».

Более того, предмет не просто фиксируется, фотографически отображается - он на наших глазах проживает короткую, но яркую «жизнь»: «свеча», «лампочка», «газонокосилка», «высоковольтная линия», «стиральная машина», «бенгальский огонь» и даже «унитаз». Все это в конечном итоге приводит вполне логично и обоснованно к несложному сюжету.

Итог всего сказанного выше: первый семестр (и учебный год в целом) направлен на адаптацию студента к сценической площадке. Все усилия студента и педагога сосредоточены на снятии психофизического зажима, подключении фантазии, воображения, на возбуждении эмоциональной памяти и ее подвижности. Наблюдение за человеком (как объектом будущего внимания и изучения), животным миром приучают студента выделять характерные, сугубо типические черты объекта исследования, его психологический, эмоциональный строй.

А вот попытка представить себе «внутреннюю жизнь» (сущность) любого Предмета усиливает воображение студента, дает ему возможность свою природу наделять качествами доселе неизвестными. Совершение логичных, последовательных и целесообразных физических

действий на сценической площадке предполагает полный внутренний покой и органичное существование. Как раз к этому и ведут упражнения на память физических действий. Внимание к этим действиям, отсутствие пропусков в этом действии, в конечном счете, приводят к правде психофизического существования на сценической площадке. Все упражнения этого семестра (как и последующего) являют собой работу студента над Собой, что приводит в дальнейшем к работе над Ролью.

Работа второго семестра начинается с поиска и отбора необходимого количества отрывков, в которых каждому студенту будет предоставлена возможность раскрыть свои творческие качества, приобрести исполнительские навыки.

«Погружение в мир идей и образов» того или иного автора воспитывает вкус к художественным достоинством: драматурга, писателя; любовь к содержанию, к теме, к сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю автора. На занятиях по мастерству актера студенты осваивают основы действенного анализа пьесы и роли, учатся естественно действовать в рамках предлагаемых обстоятельств, заданных автором. Проблемы словесного действия выходят на первый план. Действие студента от себя, от своего «я», по-прежнему остается главной заботой педагога, несмотря на большую и все увеличивающуюся заданность многих параметров актерского поведения.

Впервые перед учениками ставится задача раскрыть идею произведения через сценическое действие.

Практические занятия включают в себя работу над отрывками. Переход к авторскому тексту — это новый этап, связанный с овладением техникой словесного взаимодействия. Анализ сценического материала:

- событийный ряд, события, главное событие;
- сценическое действие: логика, последовательность;
- целесообразность;
- сквозное действие;

- природа конфликта;
- задача, сверхзадача;
- оправдание задач;
- выразительные средства в достижении целей;
- атмосфера;
- жанр;
- художественный образ;
- внутренняя и внешняя характерность, перевоплощение;
- природа ансамблевого творчества.

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС.

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений. Она заключается в работе с материалом, поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке зачету.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов. Она включает поиск, анализ, структурирование и презентацию информации.

Содержание самостоятельной работы студентов дисциплине

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов состоит в:

- подготовке к практическим занятиям;

Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.

Список литературы

Автор, название, место изд., год изд. Литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов.
Станиславский К.С. Собр. Соч. в 8 т. М., 1969
Немирович–Данченко В.И. О творчестве актера М. 1973
Чехов М.А. Литературное наследие: в 2 т. М., 1986
Кнебель М.О. Поэзия педагогике ВТО, М., 1976
Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным М., 1971
Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли М., 1983
Новицкая Л.П. Уроки вдохновения ВТО, 1984
Ершов П. Технология актерского творчества ВТО., 1959
Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского М., 1978
Мейерхольд В.Э. Статьи, письма. Речи, беседы. М., 1968
Эфрос А.В. Репетиция – любовь мая. М.,1975
Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. М., 1975
Захава Б.Е. Мастерство актера... ГИТИС 2007
Захава Б.Е. Искусства актера и режиссера. М., 1969
Горчаков Н. А. Станиславский К.С. О работе режиссера с актером. М., 1959
Вахтангов Е.Б. Записки, статьи, письма. М.. 1950
Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи М..
Соснова М.Л.Искусство актера. М. 2007
Мастерство режиссера. Учебник. Учебное пособие. ГИТИС М.2007
Кузин А.С. Театральная педагогика: исторические и социально-психологические аспекты. Ярославль 2003
Рыжова В. Путь к спектаклю. М. 1967
Кузин А.С. Уро в театральном вузе. Учебно-методическое пособие. Ярославль

2003
Брудный Д.Л. Беседы о театре. Л. 1983
Поламишев А. Событие – основа спектакля. М. 1977
Вахтангов Е.Б. записки, статьи, письма. М., 1950
Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи М., 1959
Вахтангов Е.Б. Сборник М., 1984
Буров А.Г. Труд актера и педагог. ГИТИС М., 2007
Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. М. 1980
Маммеев И. Балкарский театр. Нальчик 2005
Анисимов В.И. Алгебра гармонии. Учебное пособие Екатеринбург 2007
Якубовский А. Профессия: театральный критик. М. ГИТИС 2008
Почикаева Н.М. Искусство речи. Учебное пособие. М.- Ростов-на-Дону 2005
Хрестоматия по истории Зарубежного театра. Учебное пособие для ВУЗа.
Л.М.Шихматов В. К. Львова Сценические этюды. М. 2005

Материально – техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с государственным стандартом дисциплина обеспечена: театральными классами (208 ауд. института, малый зал колледжа искусств), гримировальными комнатами, танцевальными залами, помещениями для самостоятельной работы студентов, видеотекой, фонотекой, раздевалками и душевыми комнатами.

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Программа одобрена на заседании кафедры по направлению
«Актерское искусство».

Протокол №1

От 27 августа 2014 года

Заф.кафедой Балкарова Т.Б.

Разработчик Балкарова Т.Б.

Эксперт Мирзоев С.Х.