

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Театральный факультет
Кафедра Актерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
профессор
Ахмедатаев М. М.
«02» сентября 2020 г.

Рабочая программа дисциплины

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Специальность
52.05.01 Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования
Специалитет

Квалификация:
Артист драматического театра и кино

Форма обучения - **очная**

Нормативный срок обучения – **4 года**

Нальчик
2020 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью является развитие, воспитание и формирование личности студента, будущего актера, владеющего внутренней и внешней техникой актерского мастерства; методом работы над собой и ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества; практическое освоение профессиональных навыков и компетенций, соответствующих современным требованиям, предъявляемым специалисту актерского творчества, способного силой своего искусства влиять на духовный мир зрителя; освоение элементов актерской психотехники; подготовка молодого артиста к работе над спектаклями и фильмами, как создателя той или иной роли в соответствии с замыслом режиссера и в ансамбле с остальными исполнителями.

Задачи: свободно владеть внутренней и внешней актёрской техникой, включающей культуру сценической речи; сочетать логическое и эмоционально-образное мышление; владеть навыками сольного и ансамблевого пения; использовать в актерской работе пластическую выразительность тела; владеть методологией работы над сценическим образом; методами взаимодействия с другими исполнителями; владеть навыком аналитического разбора драматургического материала; освоение роли методом действенного анализа и методом игровой структуры; постепенное овладение профессией.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Б1.13 Актерское мастерство относится к обязательной части

Курс Актерского мастерства является основной фундаментальной дисциплиной специальности «Актерское искусство». С ним тесно связаны все предметы цикла специальных дисциплин: сценическая речь, сценическое движение, пластическое воспитание, грим, история театра, история искусства драматического театра. Основными формами изучения курса являются лекционные и практические занятия, лабораторные и индивидуальные. Лекции предназначены для закладки теоретического фундамента профессиональной подготовки, направлены на изучение объективных законов сценического творчества. При этом необходимо учитывать, что педагоги постоянно возвращаются к определенным темам, на новом качественном материале, углубляя ранее сформированные знания.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлена на формирование следующих компетенций:

3.1 Универсальных компетенций выпускников и индикаторы их достижения

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6).

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (ОПК-2).

3.3 Профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения

Способен подготовить и исполнить роль в драматическом спектакле и кино, создать художественные образы актерскими средствами. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, в соответствии со специализацией. (ПК-1)

Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-2)

Способен использовать комплекс профессиональных речевых навыков для создания и исполнения роли в драматическом спектакле или кино. (ПК-3)

Способен применить сценическую пластику, использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли. (ПК-4)

Способен актерски существовать в танце, применять различные танцевальные жанры для органического воплощения роли. (ПК-5)

Способен применить основы музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения. (ПК-6)

Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли (ПК-7)

В результате освоения дисциплины студент должен

знать: основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда теоретические основы и методические принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта); теоретические основы и методические принципы актерского искусства; основы психологии художественного творчества; теоретические и методологические основы актерского мастерства; способы взаимодействия со зрителем; способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; структуру и содержание репетиционного процесса; элементы актерской психотехники; этические нормы коллективной творческой работы; особенности речевой выразительности на сцене; теоретические и методические основы сценической речи; структуру анализа художественного и драматургического текста; специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; особенности речевой выразительности на сцене и в кадре; особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; основные виды и жанры танцевального искусства; методику исполнения различных танцевальных жанров; основы музыкальной грамоты; основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; требования к гигиене и охране голосового аппарата; основы теории грима; основные приемы гримирования и их последовательность; методы самостоятельной работы по созданию грима; правила гигиены грима;

уметь: расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства; создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; формулировать важнейшие предлагаемые обстоятельства роли; самостоятельно проводить работу над ролью; проявлять творческую инициативу в работе над ролью; создать индивидуальную программу тренинга перед спектаклем; общаться со зрительской аудиторией; работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; уметь аргументировано выразить свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы; самостоятельно подбирать упражнения для голосо-речевого тренинга; подбирать упражнения для работы над речевой

характерностью персонажей в спектакле; пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; применять свои знания по логике речи и словесному действию, при работе над постановкой речевого номера или сцены из драматургического материала; поддерживать профессиональный уровень состояние речевого аппарата; настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; быть в танце органичным, музыкальным, ритмичным; использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; -разрабатывать и накладывать несложный грим; использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа; организовывать свое рабочее место в гримерной комнате;

владеть: навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста. методами организации творческого процесса; различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса; навыком определять событийный ряд роли в отрывке и в спектакле; навыками самостоятельной подготовки этюдов к роли; навыками публичного исполнения роли в спектакле; теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыком импровизации в процессе работы над ролью; теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса теорией и практикой сценического и делового общения; техникой сценической речи; профессиональными качествами речевого голоса: максимальным диапазоном, силой, полетностью, объемом и выносливостью; элементами речи, из которой составляется яркая характеристика персонажа; методами и приемами устного выступления, ведения диалогов, споров, полемики; различными диалектами и акцентами сценического произношения; теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения; основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя; техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики; техниками различных танцевальных жанров; методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли; основами вокального искусства; навыками ансамблевого пения; навыками вокального тренинга; навыками применения основ музыкальной грамоты на практике; основными приемами гримирования; навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 зачетных единиц 2016 часов, ауд.практич. 1520 ч, самостоятельная работа 294 часов, семестры I, III, V - зачеты, II, IV, VI, VII - экзамены.

Первый курс I-II семестры. Промежуточная аттестация – экзамен

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего	Аудиторные практические занятия	Самостоятельная работа
I.	Освоение актерской психотехники.			

1.	Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие.		10	4
2.	Преодоление мышечного и внутреннего зажимов.		14	8
3.	Тренинг внутренней и внешней техники.		20	8
4.	Наблюдение и внимание.		20	8
5.	Творческое самочувствие.		14	2
6.	Упражнение и этюд. Отличительная сущность.		18	6
7.	Предлагаемые обстоятельства в этюде. Сценическое действие. Событие.		26	6
8.	Событийный ряд.		18	
9.	Сквозное действие.		14	
10.	Парные этюды. Упражнения.		30	6
11.	Пять основных принципов системы К.С.Станиславского.		20	
12.	Принцип жизненной правды.		14	
13.	Принцип идейной активности искусства...-		20	
14.	Принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических переживаний.		16	
15.	Принцип органичности творчества актера.		10	
16.	Принцип творческого перевоплощения актера в образ.		10	
II.	Мастерство актера.			
17.	Конфликт и взаимодействие с партнером.		18	6
18.	Овладение словесным действием. Логика и образность речи.		18	
19.	Этюды на минимум слов. Раскрытие идеи.		20	6
20.	Сверхзадача в этюде.		20	4
21.	Жанр и стили. Особенности сценического общения.		14	
22.	Метод действенного анализа.		10	
23.	Домашняя самостоятельная работа над ролью.			30

24.	Творческое взаимодействие с партнером.		10	
	ИТОГО		384	94

Второй курс III – IV семестры. Форма итогового контроля - экзамен

№ 'п	Наименование тем и разделов	Зсего	Аудиторные практические занятия	Самостоятельная работа
I.	Раздел наблюдение			
1.	Восприятие и наблюдательность.		10	
2.	Внутренний монолог и «зоны молчания».		20	20
3.	Освоение предлагаемых обстоятельств		30	
4.	Импровизация в начальный период обучения. «Туалет актера».		20	10
5.	Событийный ряд.		30	
6.	Воображение.		18	
7.	Внимание есть процесс.		12	
8.	Атмосфера.		12	
9.	Разнообразие этюдных заданий как путь развития действенного мышления и навыков самостоятельной работы.		30	24
10.	Объективная атмосфера и субъективные чувства.		10	
11.	Действия с определенной окраской.		16	
12.	Драматургия - ведущий компонент спектакля. Встреча с авторами.		8	
13.	Психологические жесты.		10	12
14.	Жест и воля.		8	12
15.	Фантастический ПЖ		8	
16.	Воображаемые пространство и время		10	
II.	Раздел тренинги			
17.	Методика работы над этюдом.		10	
18.	Тренинг и его роль в формировании актерских способностей.		16	30
19.	Читка рассказов А.П.Чехова. Для самостоятельных работ. Инсценировка.		8	16
20.	Физическое самочувствие.		8	
21.	Чувство правды логика и последовательность.		8	
22.	«Если бы» предлагаемые обстоятельства.		10	20
23.	Общение.		18	20
24.	Сценический образ.		18	20
25.	Характерность.		10	
26.	Мизансцена, пластика, жест.		16	
27.	Эпизоды, сверхзадача и сквозное действие.		12	
	ИТОГО		386	184

Третий курс V-VI семестры. Итог-экзамен

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего	Аудиторные практические занятия	Самостоятельная работа
I.	Работа актера над ролью			
1.	Основные этапы и компоненты работы актера над ролью с педагогом.		16	
2.	Освоение артистического метода работы над ролью.		16	
3.	Протокол внешней жизни роли.		12	10
4.	Актерский образ и его особенности.		18	
5.	Исходное событие.		10	

6.	Прицел на сверхзадачу.		16	
7.	Оценка фактов и событий.		10	
8.	Создание логики действий роли.		18	
9.	Работа над словом.		20	18
10.	Углубление предлагаемых обстоятельств.		20	20
11.	Построение мизансцен.		16	
12.	Овладение характерностью.		20	28
13.	Партитура действия.		12	
14.	Целостность актерского образа.		20	
15.	Актерский тренинг в процессе создания сценического образа.		20	30
II.	Сценическая выразительность актера.			
16.	Содержание и форма в актерском искусстве.		10	
17.	Сценичность. Законы сценичности.		18	
18.	Выразительность сценической речи.		18	20
19.	Выразительность сценического движения.		20	20
20.	Действенная основа роли. Линия действия роли.		20	
	ИТОГО		330	146

Четвертый курс VII семестр. Итог - экзамен

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего	Аудиторные практические занятия.	Самостоятельная работа
I.	Перевоплощение. Завершение работы над созданием сценического образа.			
1.	К. С. Станиславский о перспективе артиста и перспективе роли.		16	6

2.	Учение Вл.И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе.		12	2
3.	Характер и характерность в работе над образом и при перевоплощении.		50	
4.	Актерский тренинг в процессе создания сценического образа.		40	20
5.	Целостность актерского образа.		40	
6.	Импровизация в работе над ролью.		20	
7.	Зона молчания как фактор непрерывности внутреннего действия.		30	
8.	Зерно спектакля и зерно роли.		40	
9.	Пластический образ.		40	
10.	Костюм и грим и их значение в работе над образом.		16	
11.	Работа над словом и ее значение в создании сценического образа.		40	20
12.	Ритм образа.		16	
13.	Работа над ролью в курсовом спектакле и самостоятельном отрывке.		60	24
14.	Переход на сцену.			
	ИТОГО		420	72
	ВСЕГО	2016	1520	496

4.1 Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на 1,2,3,4 курсе в течение 1,2,3,4,5,6,7,8 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	56	2016	1,3,5	2,4,6,7,8
Аудиторные занятия		1520		
Самостоятельная работа*		496		
* В том числе экзамены - 180				

4.2 Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Раздел I. Введение в основы актерского мастерства.

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

Тема 2. Двойственная природа актерской игры.

Специфические особенности актерского искусства.

Тема 3. Основные направления в актерском искусстве.

Тема 4. Актер в театре и кино.

Тема 5. Школа психологического реализма. Реалистические традиции актерского искусства.

Тема 6. Актер - центральная творческая фигура в спектакле.

Тема 7. Система К.С.Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества. Принципы системы.

Тема 8. Учение К.С.Станиславского об этике как основе коллективного творчества в театре.

Тема 9. Учение К.С.Станиславского о действии как основном выразительном средстве сценического искусства.

Раздел II. Освоение актерской психотехники.

Тема 1. Основные законы внутренней и внешней техники актера. Элементы системы темы К. С. Станиславского.

Тема 2. Тренинг внутренней и внешней техники актера - путь к овладению системой как метод работы над собой.

Тема 3. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.

Тема 4. Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство.

Тема 5. Учение Вл.И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе.

Тема 6. Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие.

Тема 7. Словесное действие - взаимодействие с партнером.

Тема 8. Инновации в технологии актерского искусства.

Раздел III. Упражнения и этюды в актерской работе.

Тема 1. Упражнение и этюд. Отличительная сущность.

Тема 2. Методика работы над этюдом.

Тема 3. Предлагаемые обстоятельства. Действие. Событие. Общая характеристика.

Тема 4. Конфликт и взаимодействие.

Тема 5. Актер - носитель сценической атмосферы. Значение атмосферы в его творчестве.

Тема 6. Импровизация в начальный период обучения. «Туалет актера».

Тема 7. Разнообразие этюдных заданий как путь развития действенного мышления и навыков самостоятельной работы актера.

Раздел IV. Теоретические основы создания актерского образа.

Тема 1. Восприятие и наблюдательность.

Тема 2. Актерский образ и его особенности.

Тема 3. Освоение предлагаемых обстоятельств роли.

Тема 4. Действенная основа роли. Линия действия роли.

Тема 5. К. С. Станиславский о перспективе артиста и перспективе роли.

Тема 6. Характер и характерность в работе над образом и при перевоплощении.

Тема 7. Внутренний монолог и «зоны молчания».

Тема 8. Словесное действие. Значение слова в творчестве актера.

Тема 9. Жанр и стиль. Жанровые и стилистические особенности актерского сценического существования.

Раздел V. Теоретические основы метода действенного анализа.

Тема 1. Драматургия - ведущий компонент спектакля. Встреча с автором.

Тема 2. Выбор пьесы. Классика и современность.

Тема 3. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью и пьесой.

Тема 4. События и предлагаемые обстоятельства.

Тема 5. Освоение основ действенного анализа в процессе работы над прозаическим произведением или отрывком из пьесы.

Раздел VI. Работа актера над ролью.

Тема 1. Основные этапы и компоненты работы актера над ролью с педагогом (режиссером.)

Тема 2. Домашняя самостоятельная работа над ролью.

Тема 3. Освоение артистического метода работы над ролью.

Раздел VII. Актерский тренинг.

Тема 1. Тренинг и его роль в формировании актерских способностей.

Тема 2. Группировки и мизансцены.

Раздел VIII. Работа актера над ролью в спектакле.

Тема 1. Знакомство с пьесой.

Тема 2. Протокол внешней жизни роли.

Тема 3. Анализ действием.

Тема 4. Внесценическая жизнь роли.

Тема 5. Прицел на сверхзадачу.

Тема 6. Оценка фактов и событий.

Тема 7. Создание логики действий роли.

Тема 8. Работа над словом.

Тема 9. Углубление предлагаемых обстоятельств.

Тема 10. Построение мизансцен.

Тема 11. Овладение характерностью.

Тема 12. Партитура действия.

Тема 13. Целостность актерского образа

Тема 14. Актерский тренинг в процессе создания сценического образа.

Раздел IX. Сценическая выразительность актера.

Тема 1. Содержание и форма в актерском искусстве.

Тема 2. Сценичность. Законы сценичности.

Тема 3. Выразительность сценической речи.

Тема 4. Выразительность сценического движения.

Раздел X. Перевоплощение. Завершение работы над созданием сценического образа.

Тема 1. Целостность актерского образа.

Тема 2. Импровизация в работе над ролью.

Тема 3. Зона молчания как фактор непрерывности внутреннего действия. **Тема 4.** Зерно спектакля и зерно роли.

Тема 5. Костюм и грим и их значение в работе над образом.

Тема 6. Пластический образ.

Тема 7. Работа над словом и ее значение в создании сценического образа. **Тема 8.** Ритм образа.

Тема 9. Работа над ролью в курсовом спектакле и самостоятельном отрывке. **Тема 10.** Переход на сцену.

Виды учебной работы	Лекции, контрольные работы, практические творческие показы, семинарские занятия, индивидуальные творческие занятия.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства.	Основная и дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы. Для проведения занятий: аудитории со сценической площадкой, аудиосистема, костюмерная, мультимедийный проектор, ноутбук.
Формы текущего контроля	Зачеты и экзамены.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В процессе обучения необходимо использовать активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. Образовательные технологии, используемые на лекциях:

- Проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе изложения материала. Лекция строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов.

- Лекция с разбором конкретной ситуации в процессе которой студенты совместно анализируют и обсуждают представленный устно, в виде слайдов или краткой видеозаписи материала.

- Закрепление лекционного курса требует проведения семинарских занятий по наиболее важным разделам дисциплины.

Образовательные технологии, используемые на семинарских занятиях:

- решение проблемных задач;
- анализ конкретных ситуаций;
- «мозговой штурм»;

- моделирование диалогов;
- выступление перед аудиторией.

5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Первый год обучения мастерству актера посвящен профессиональному самоопределению студента. Природные актерские данные, особенности творческого воображения и темперамента, своеобразие обаяния, способность к образному мышлению, органичность, чувство правды - эти и другие составляющие артистической индивидуальности выявляются и профессионализируются в процессе обучения.

I семестр

Первый семестр завершается зачетом, на который выносятся созданные студентами сценические этюды. Логичное, целесообразное, продуктивное, органичное действие в предлагаемых обстоятельствах этюда - программное требование первого семестра, согласно которому оценивается работа студента.

II семестр

Во втором семестре продолжается основных элементов актерской психотехники. Как и в первом семестре, темы этюдов выбираются студентами самостоятельно.

Завершается второй семестр экзаменом, на который выносятся созданные студентами парные и групповые сценические этюды.

Программное требование, согласно которому оценивается работа студента над собой - чувство правды, которое позволяет студенту отличать подлинное органическое существование на площадке от его имитации.

III Семестр

Второй год обучения начинается с выполнения сценических упражнений, направленный на развитие актерской наблюдательности и основных на жизненных наблюдениях за поведением людей разного пола, возраста, социального положения, профессии и прочее.

Педагогические задания ориентируют студента на овладение внешней характерностью и на умение сквозь внешние характерные особенности проникнуть во внутреннее содержание его личности.

Третий семестр завершается зачетом, на который выносятся отрывки из современной драматургии или прозы.

Главным критерием оценки работы является освоение логики поведения действующего лица: логичное, целесообразное, продуктивное, органичное действие в предлагаемых обстоятельствах роли в отрывке.

IV семестр

В четвертом семестре продолжается работа студента над собой в предлагаемых обстоятельствах автора. Материалом работы служат отрывки из классической драматургии, более сложной по содержанию, стилю, жанру поэтики.

Главной целью экзамена, подводящего итоги двухлетнего профессионального обучения, является проверка подготовленности студента к работе над ролью.

При оценке успеваемости по мастерству актера учитывается самостоятельная работа студента над отрывками, а также показатели по производственной практике (участие в массовых сценах и эпизодических ролях, спектаклях выпускных курсов, в конкурсах по мастерству актера и сценической речи, в концертных программах с подготовленными отрывками).

V семестр

В течение первых двух лет студент, в основном, овладевает основными законами психофизической жизни человека на сцене и через профессиональное становление раскрывает свои актерские возможности. На третьем году обучения происходит дальнейшее

развитие артистической индивидуальности студента. В процессе работы над одноактными драматическими произведениями (или отдельными актами драматических произведений) осуществляется органический переход к созданию сценического образа.

На зачет в пятом семестре выносятся работы над одноактными драматическими произведениями (или отдельными актами драматических произведений) которые рассматриваются педагогами кафедры «актерского мастерства» в качестве заявок на дипломный спектакль и оцениваются согласно программным требованиям (владение сценическим методом работы над ролью, как объективной предпосылкой органического рождения образа).

VI семестр

В шестом семестре продолжается работа по освоению органических закономерностей процесса создания сценического образа, ведется работа по созданию дипломных спектаклей. На экзамен в конце третьего года обучения выносятся роли в дипломных спектаклях. Работа студента над ролью в дипломном спектакле оценивается педагогами кафедры согласно программным требованиям:

- Владение перспективой роли в соответствии со сквозным действием и сверхзадачей спектакля;
- Сохранение импровизационного самочувствия при соблюдении заданного музыкального и темпо-ритмического рисунка действия;
- Выявление стилистического и жанрового своеобразия роли в соответствии со стилистикой и жанром спектакля;
- Владение сценическим действием в условиях публичного творчества, т.е. сохранение органики существования при актерском контроле зрительских реакций;
- Владение словесным действием при актерском контроле сценической речи, т.е. внятности, ясности, отчетливости, слышимости речевого высказывания;
- Способность к перевоплощению.

VII и VIII семестры

Четвертый год обучения посвящается подготовке и выпуску дипломных спектаклей. Программные требования получают детальную разработку в репетиционном процессе и закрепляются в сценической практике студента.

Кроме того в течение года будущий актер знакомится с распространенными способами и режимами репетиционного процесса в театрах, на телевидении, на радио.

Седьмой семестр заканчивается экзаменом, на котором кафедра оценивает освоение студентом основного курса обучения актерской профессии. Эта итоговая оценка учитывает результат, которого студент добился в работе над собой в процессе обучения профессии, степень его активности и самостоятельности в освоении профессиональных навыков, уровень работы над ролями в дипломных спектаклях.

Восьмой семестр завершается государственным экзаменом по актерскому мастерству.

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений. Она заключается в работе с лекционным 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 к контрольным работам, 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; исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме.

Содержание самостоятельной работы студентов

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов состоит в:

проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;

- подготовке к практическим занятиям;
- подбор и сценическое воплощение самостоятельных работ;
- написание реферативной работы;
- составлении тестов по теме;
- подготовке сообщений и презентаций по темам;
- подготовке к рубежным контролям.

Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде конспектов, докладов и реферативных работ. Проверка и оценка выполнения осуществляется преподавателем на консультации.

Примерный перечень вопросов:

1. Сценическое искусство и сценическое ремесло.
2. Действие «если бы», «предлагаемые обстоятельства».
3. Сценическое внимание.
4. Углубление предлагаемых обстоятельств.
5. Сквозное действие роли.
6. Сверхзадача и сквозное действие
7. Эмоциональная память.
8. Настройка к действию
9. Психологический рисунок роли.
10. Истоки русского театра. Элементы театральности в культуре Древней Руси.
11. Творческий путь М.Чехова. М.Чехов об искусстве актёра.
12. Создание русского национального театра. Ф.Г. Волков - основатель театра в России.
13. Творчество Н.В.Гоголя.
14. Внутренняя речь. Подтекст.
15. Этика и дисциплина.
16. Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли»
17. Творческое самочувствие и атмосфера.
18. Этюдный метод работы над ролью
19. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове.
20. Русский театр первой половине XX века К.С.Станиславский, В.И.Немирович - Данченко, В. Мейерхольд, Е.Вахтангов.
21. К.С. Станиславский. Работа актера над собой.
22. Советский театр во второй половине XX века Ю.Любимов, А.Эфрос, М.Захаров, Г.Товстоногов.
23. Творческое самочувствие и атмосфера.
24. Актер и образ.
25. Эмоциональная память актёра.
26. Внутренний монолог.

27. Пластический рисунок роли, мизансцена.
28. Актёрское искусство 70-80-х гг. на примере творчества И.Смоктуновского, А.Папанова, А.Миронова, В.Соломина и др.
29. Актёрский путь К.С. Станиславского и создание системы воспитания актёра
30. К.С.Станиславский «Работа актёра над собой».

7. Фонды оценочных средств

Нормативно-методическое обеспечение системы.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.02.01. «Актерское искусство» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает в себя **текущий** контроль успеваемости, **промежуточную** и **итоговую** государственную аттестацию обучающихся.

На кафедре созданы и постоянно обновляются фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают в себя: контрольные вопросы, типовые задания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля **показ-зачет, показ-экзамен**., позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

Оценка знаний, умений и навыков студентов по различным предметам проходит в виде аттестации: итоговой, завершающей, промежуточной, тематической, текущей.

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по **завершении** высшего уровня образования. Проводится на основании соответствующих государственных нормативных документов.

Завершающая аттестация - это оценка качества усвоения студентами **всего объёма** содержания дисциплины в целом после завершения ее изучения. Проводится преподавателем (кафедрой).

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения студентами содержания **частей** (тем) конкретной дисциплины по итогам учебного периода. Проводится преподавателем или кафедрой.

Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения студентами содержания какой-либо **части** (темы) конкретной дисциплины. Проводится преподавателем данной дисциплины.

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания **компонентов** какой-либо части (темы) конкретной дисциплины. Проводится преподавателем данного предмета.

Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов (комиссией) качества усвоения программного материала студентами.

Виды проведения проверок: показ, письменная, устная, комбинированная. **Показ** - предполагает демонстрацию на сценической площадке или на экранной плоскости качества усвоения материала. **Письменная** - предполагает письменный ответ студента на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; инсценировки самостоятельных работ, составление биографий образов; письменные ответы на вопросы теста; рефераты. **Устная** - предполагает устный ответ студента на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты творческих работ и/или презентации работы. **Комбинированная** - предполагает сочетание письменного и устного видов.

Системы оценки качества знаний:

На кафедре актерского мастерства приняты следующие системы оценки:

- пятибалльная;
- «зачтено» - «не зачтено»;

5 баллов (отлично) - творческие работы (этюды и актерские отрывки, режиссерская экспликация) выполнены на высоком художественном уровне с применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и видение поставленных задач студентом и вызывают адекватную эмоциональную реакцию зрителей. Теоретическое усвоение материала отражает полное знание специфики актерского и режиссерского мастерства, понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий и их взаимосвязей. Соответствует полному знанию и отличному владению навыками соответствующей темы (тем) курса обучения, с учётом вышеперечисленных критериев.

4 балла (хорошо) - в практических формах работы студента недостаточно выражается индивидуальное воплощение образа, роли. Обучающийся имеет достаточные навыки работы на сценической площадке с небольшим количеством недоработок и с учётом вышеперечисленных критериев. В теоретической части подготовки демонстрирует полноту знаний, умение обобщать и делать выводы, владеет правилами культуры устной речи. Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ или невыполнение части практических работ

3 балла (удовлетворительно) - практические работы выполнены с нарушениями нормативных сроков и технологических требований, они маловыразительны и не вызывают художественного восприятия. В теоретических вопросах, охватив содержание всего учебного материала, студент имеет существенные пробелы в знаниях, препятствующих цельности усвоения дисциплины, выводы и обобщения аргументирует слабо, допуская в них ошибки. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения определенных задач и при воплощении в практической деятельности.

2 балла (неудовлетворительно) - невыполнение практических заданий, неусвоение методологических основ специальности, отсутствие навыков воплощения конкретных практических задач. Неусвоение и не раскрытие основного содержания материала, отсутствие умения делать выводы и обобщения.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

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. Захава Б.Е. Мастерство актера... ГИТИС 2007
15. Горчаков Н. М. «Станиславский К.С. о работе режиссера с актером». М., 2006
16. Вахтангов Е.Б. «Записки, статьи, письма» М., 1950.
17. Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи М., 1959.

18. Вахтангов Е.Б Сборник М., 1984
19. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Актер и образ, сверхзадача режиссера и педагогика. ГИТИС М.,2007
20. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. М.,1980
21. М.Л. Соснова Искусство актера. Учебное пособие. М. 2007.
22. Соснова М.Л.Искусство актера. М. 2007.
23. А.Якубовский «Профессия: театральный критик» М. ГИТИС 2008.
24. Мастерство режиссера. Учебник. Учебное пособие. ГИТИС М.2007
25. Кузин А.С.Театральная педагогика: исторические и социальнопсихологические аспекты. Ярославль 2003
26. Рыжова В. Путь к спектаклю. М. 1967
27. Поламишев А. Событие - основа спектакля. М. 1977.
28. К.С. Станиславский. О различных направлениях в театральном искусстве 2 изд. М. 2010.
29. Дюпре Вероника. Как стать актером. Ростов 2007.
30. Буткевич М.М. К игровому театру. 1-2 том. ГИТИС 2010.
31. М. Кипнис. Актерский тренинг. «Из-во АСТ». 2008.
32. С.В. Гиппиус. Актерский тренинг. С.-П. 2009.
33. Цукасова К. и др. Театральная педагогика. М. 2009.
34. Станиславский С.К. Работа актера над собой в творческом процессе. Дневник ученика. Воплощения. М. 2010.
35. Анисимов В.И. Алгебра гармонии. Учебное пособие г. Екатеринбург, союз писателей 2007 г.
36. Владимиров С.В. Действие в драме. Издательство СИГАТИ. 2007 г.
37. Л.М.Шихматов, В.К.Львова. Сценические этюды. Москва 2010г.
- 38.Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссёра. Москва ГИТИС 2008 г.
39. Кипнис М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром. Еврознак 2011 г.
40. Станиславский К.С. О различных направлениях в театральном искусстве. 2-е издание ЛИБРОКОМ 2011 г.
41. Станиславский. Работа актёра над собой. Работа над собой в процессе воплощения. Дневник учителя 3-е издание к.н. дом ЛИБРОКОМ 2011 г
42. Кнебель М.О. Поэзия педагогики о действенном анализе пьесы и роли. Учебное пособие для ВУЗов М.ГИТИС 2011.
43. А.И.Чечеткин. Основы драматургии театрализованных представлений. 2013
44. Александрова М. Е. Актерское мастерство: Первые уроки; Учеб. пособие. – СПб.:Планета музыки,2019 . –95 с. + DVD. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
45. Бармак А. Художественная атмосфера: Этюды. – М.ГИТИС
46. Бутенко Э В. Сценическое перевоплощениеб Теория и практика; Учеб. пособие. - 5-е изд., стереотип. – СПб.:Планета музыки,2019 . – 371 с. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
47. Владимиров С.В. Действие в драме : Учеб. пособие для вузов. - СПб.:Изд-во СПГАТИ,2007.
48. Волконский С. М. Человек на сцене: Учеб. пособие. - 5 е изд. стереотип. – СПб.: Планета музыки,2019 . –142 с. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
49. Катышева Д. Н. Вопросы теории драмы: Действие. Композиция. Жанр; Учеб. пособие для вузов. - 5-е изд., стереотип. – СПб.:Планета музыки,2019 . – 255 с. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).

50. Кипнис М. Актерский тренинг: Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2011
51. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли: Учеб. пособие для вузов. – М.: ГИТИС, 2010
52. Озаровский Ю. Э. Музыка живого слова: Основы русского художественного чтения; Пособие для чтецов, певцов, драматических и оперных артистов, ораторов и педагогов. – 2-е изд., доп. – М.: Либроком, 2009.
53. Станиславский К.С. О различных направлениях в театральном искусстве. – 2-е изд.- М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ». 2011
54. Станиславский К.С. Театральный дневник любителя драматического искусства. - М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ». 2010
55. Цукасова Л.В., Волков Л. А. Театральная педагогика: Принципы. Заповеди. Советы. 3-е изд., доп. – М.: Либроком, 2009.
56. Шрайман В. Л. Профессия – актер: С приложением тренинга для актеров драматического театра; - Учеб. пособие. - 2-е изд., стереотип. – СПб.: Планета музыки, 2019. – 147 с. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).

Дополнительная литература:

1. Б.Е.Захава. Вахтангов и его студия. М.2010г.
2. А.Ремизова. Режиссер и её актёры. М.2002
3. М.Борисов. Следствие ведёт режиссер. Москва 2012г.
4. Пол Райан. Актёрский тренинг. Искусство быть смешным и мастерства импровизации. Золотой фонд актёрского мастерства 2010 Еврознак
5. М.А. Венецианова «Актёрский тренинг». Мастерство актёра в терминах Станиславского. Владимир ВКТ 2010 (золотой фонд актёрского мастерства).

9. Материально - техническое обеспечение дисциплины

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

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры актерского искусства
Протокол № 1
От 26 августа 2020г.

Заведующий кафедрой

Балкарова Т.Б.

Разработчик:

Балкарова Т.Б.

Эксперт: доцент

Мирзоев С.Х.