

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахасев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 10.09.2024 09:54:02
Уникальный программный идентификатор:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 31 » августа 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Актерский тренинг

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

2024 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Актерский тренинг» подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста драматического театра и кино – к профессиональной творческой деятельности: исполнению ролей в спектаклях драматического театра, в кино, на телевидении, в концертах и радиопередачах на высоком художественном уровне.

Развитие психофизического аппарата студента для успешного овладения им сценическим действием, то есть умением актера органически существовать в условиях вымысла, перевоплотившись в образ.

Актерский тренинг выполняет две основные обязанности:

- совершенствует пластичность нервной системы и позволяет осознанно воспроизводить работу жизненного действия- восприятия, реакция, переключения, внимания, общения.
- помогает раскрыть, отработать и расширить природные возможности и способности студента.

Воспитание внутренней и внешней техники должно осуществляться комплексно и непрерывно, так как это две стороны одного и того же процесса.

Задачи: раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актёрской профессии, помочь ощутить художественные и эстетические особенности драматического театра как специфического вида сценического искусства, а также смежных искусств (кинематограф, телевидение, радио, концертная деятельность и др.). Создать условия для формирования у будущих артистов понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

ФТД. 02 Актерский тренинг.

Предмет «Актерский тренинг» относится к факультативным дисциплинам Блока 1. Преподавание дисциплины « Актерский тренинг» тесно взаимосвязано с дисциплинами: «Актерское мастерство», «Пластическое воспитание», «Сценическая речь».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено 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)

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; теорию режиссуры; методику анализа пьесы; этические нормы коллективной творческой работы роли различных специалистов, участвующих в создании спектакля; основы психологии художественного творчества; 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.

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; 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; 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; 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 на постановкой речевого номера или сцены из драматургического материала; поддерживать профессиональный уровень состояние речевого аппарата;

владеть: навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста; методами организации творческого процесса; различными актерскими техниками; 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 техникой сценической речи; профессиональными качествами речевого голоса: максимальным диапазоном, силой, полетностью, объемом и выносливостью; элементами речи, из которой составляется яркая характеристика персонажа; различными диалектами и акцентами сценического произношения.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на 1,2,3 курсе в течение 1-6 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость		396	6	
Аудиторные занятия		370		
Самостоятельная работа		26		

**в том числе контактная работа.

4.2 Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и разделов	Аудиторные занятия	СРС
I.	Мастерство актера		
1.	Развитие актерского аппарата.	50	4
2.	Освоение актерской психотехники	30	4
3.	Особенности внутренней и внешней техники актера драматического театра и кино.	60	6
4.	Жанровые и стилистические особенности сценического существования на сцене.	40	2
5.	Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля.	50	2

6.	Теоретические основы метода действенного анализа.	56	4
7.	Перевоплощение. Завершение работы над созданием сценического образа.	84	4
	ВСЕГО	370	26

Содержание дисциплины

1. Развитие актерского аппарата.

Происхождение и этапы развития актерского искусства в драматическом театре и кино. Основные направления в актерском искусстве. Школа психологического реализма. Реалистические традиции актерского искусства.

2. Освоение актерской психотехники

Основные законы внутренней и внешней техники актера. Элементы системы К.С. Станиславского. Тренинг внутренней и внешней техники актера-путь к овладению системой, как метод работы над собой.

3. Особенности внутренней и внешней техники актера

драматического театра и кино.

Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство. Физическое самочувствие, сценическое самочувствие, творческое самочувствие.

4. Теоретические основы метода действенного анализа.

Драматургия - ведущий компонент спектакля. Встреча с автором. Выбор пьесы. Классика и современность. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью и пьесой. События и предлагаемые обстоятельства. Освоение основ действенного анализа в процессе работы над прозаическим произведением или отрывком из пьесы.

5. Жанровые и стилистические особенности

сценического существования на сцене.

Знакомство с пьесой. Основные жанровые и стилистические особенности пьесы. Протокол внешней жизни роли. Анализ действия. Внесценическая жизнь роли. Актерский тренинг в процессе сценического образа.

6. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля.

Умение самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

Понятие ансамбля, как творческого содружества актеров, объединенного единой творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи и сквозного действия, жанровых и стилистических особенностей спектакля или фильма.

7. Перевоплощение. Завершение работы над созданием сценического образа.

Целостность актерского образа. Импровизация в работе над ролью. Зона молчания как фактор непрерывности внутреннего действия. Зерно спектакля и зерно роли. Костюм и грим и их значение в работе над образом. Пластический образ. Работа над словом и ее значение в создании сценического образа. Ритм образа. Работа над ролью в курсовом спектакле и самостоятельном отрывке. Переход на сцену.

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 ситуаций 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.

5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Преподаватель проводит занятия по темам, предусмотренным учебной программой. На практических занятиях преподаватель должен проверить усвоение пройденного материала студентами. В ходе занятий преподаватель должен создавать творческую атмосферу, привлекая студентов к участию в этюдах и обсуждению их. Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает студенту освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретно изучаемой темы в рамках предметного поля всей дисциплины. Должен происходить рост освоения практических основ дисциплины. При посещении занятий студенты должны активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель, выполнять поставленные задачи. Студенты должны принимать активное участие в тренингах. Во внеаудиторное время студенты должны знакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текущая самостоятельная работа студента 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. Опережающая самостоятельная работа заключается в изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, в подготовке к практическим занятиям, показу самостоятельных работ, подготовке к контрольным работам, зачету.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа(ТСР).

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 :

- проработка лекционного материала, составление конспекта лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;
- подготовка к практическим занятиям;
- подбор литературно-драматургического материала для показа;
- написание инсценировок и биографии образа;
- написание реферативной работы;
- составление тестов по теме;
- подготовка сообщений и презентаций по темам;
- подготовка 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.

Примерные вопросы:

1. Предлагаемые обстоятельства.
2. Сценическое искусство и сценическое ремесло.
3. Действие «если бы», «предлагаемые обстоятельства».
4. Сценическое внимание.
5. Действие и контрдействие.
6. Углубление предлагаемых обстоятельств.
7. Пластический рисунок роли, мизансцена.
8. Психологический рисунок роли.
9. Сквозное действие роли.
10. Эмоциональная память актёра.
11. Творческий путь М.Чехова. М.Чехов об искусстве актёра.
12. Сверхзадача пьесы и роли.

13. Внутренняя речь. Подтекст.
14. Этюдный метод.
15. Этика и дисциплина.
16. Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли»
17. Этика К.С.Станиславского
18. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове.
19. К.С. Станиславский. Работа актера над собой.
20. В.Э. Мейерхольд – ученик К.С.Станиславского.
21. Построение драматического произведения (Экспозиция, развитие, кульминация, развязка)
22. Творческая атмосфера. Творческое самочувствие.
23. Актер и образ.
24. Настройка к действию
25. Актёрский путь К.С. Станиславского и создание системы воспитания актёра
26. Вахтангов – ученик К.С.Станиславского.

7. Фонд оценочных средств

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

Системы оценки качества знаний:

- «зачтено» - «не зачтено»;
- Пятибалльная.

Зачет - творческие работы (этюды и актерские отрывки, режиссерская экспликация) выполнены на достойном 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.

Незачет – невыполнение практических заданий, невладение основами актерского мастерства и актерской техники и неспособностью их применения. Не усвоил методологических основ.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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 социально-психологические 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.
36. Учебное пособие г.Екатеринбург, союз писателей 2007 г.
37. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссёра. Москва ГИТИС 2008 г.
38. Кипнис М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром. Еврознак 2011 г.
39. Станиславский К.С. О различных направлениях в театральном искусстве. 2-е издание ЛИБРОКОМ 2011 г.
40. Владимиров С.В. Действие в драме. Издательство СИГАТИ. 2007 г.
41. Л.М.Шихматов, В.К.Львова. Сценические этюды. Москва 2010 г.
42. Станиславский. Работа актёра над собой. Работа над собой в процессе воплощения. Дневник учителя 3-е издание к.н. дом ЛИБРОКОМ 2011 г
43. Кнебель М.О. Поэзия педагогики о действенном анализе пьесы и роли. Учебное пособие для ВУЗов М.ГИТИС 2011.
44. А.И.Чечеткин. Основы драматургии театрализованных представлений. 2013
45. Александрова М. Е. Актерское мастерство: Первые уроки; Учеб. пособие. – СПб.:Планета музыки,2019 . –95 с. + DVD. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
46. Анисимов В.И. Алгебра гармонии: Учеб. пособие. - Екатеринбург:ИД «Союз писателей»,2007

47. Бармак А. Художественная атмосфера: Этюды. – М.ГИТИС
48. Буров А.Г.Труд актера и педагога: Актер и образ. Сверхзадача. Режиссура и педагогика. - М.:ГИТИС,2007
49. Бутенко Э В. Сценическое перевоплощение Теория и практика; Учеб. пособие. - 5-е изд., стереотип. – СПб.:Планета музыки,2019 . – 371 с. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
50. Владимиров С.В. Действие в драме : Учеб. пособие для вузов. - СПб.:Изд-во СПГАТИ,2007.
51. Волконский С. М. Человек на сцене: Учеб. пособие. - 5 е изд. стереотип. – СПб.: Планета музыки,2019 . –142 с. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
52. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. пособие для вузов. – М.:ГИТИС, 2008.
53. Гиппиус С.В. Актерский тренинг: Гимнастика чувств. – СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.
54. Калужских Е. В. Технология работы над пьесой: Метод действенного анализа; - Учеб. пособие. – 5-е изд., стереотип. – СПб.:Планета музыки,2019 . – 22 с. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
55. 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.).
56. Кипнис М. Актерский тренинг: Более 100 игр,упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером. - СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК,2011
57. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли: Учеб.пособие для вузов. – М.:ГИТИС,2010
58. 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.
59. Соснова. Искусство актера: Учеб.пособие для вузов. - М.:Трикта,2007
60. Станиславский К.С. О различных направлениях в театральном искусстве. – 2-е изд.- М.:Кн.дом «ЛИБРОКОМ».2011
61. Станиславский К.С. Театральный дневник любителя драматического искусства. - М.:Кн.дом «ЛИБРОКОМ».2010
62. Станиславский К.С Работа актера над собой. Работа над собой в процессе воплощения; Дневник учителя. _3-е изд. - М.:Кн.дом «ЛИБРОКОМ».2011
63. Цукасова Л.В., Волков Л. А. Театральная педагогика: Принципы. Заповеди. Советы. 3-е изд., доп. – М.:Либроком,2009.
64. 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. М.Борисов Следствие ведёт режиссер. Москва 2012г.
2. А.Ремизова. Режиссер и её актёры. М.2002
3. Б.Е.Захава. Вахтангов и его студия. М.2010г.
4. Пол Райан. Актёрский тренинг. Искусство быть смешным и мастерство импровизации. Золотой фонд актёрского мастерства 2010г. Еврознак.
5. М.А. Веницианова «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: сценическими площадками, гримкомнатами, костюмерной, помещениями для самостоятельной работы студентов, библиотекой, видеотекой, фонотекой, раздевалками и душевыми комнатами.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

протокол № 1

от 28 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой, доцент

Балкарова Т.Б.

Разработчик: доцент

Мирзоев М.Х

Эксперт:

Балкарова Т.Б.