Министерство культуры Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль: «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества»

Форма обучения: заочная Факультет: художественный

Кафедра: «Народная художественная культура»

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (приказ Минобр науки России от 6 декабря 2017 г, № 1178).

Рабочая программа разработана и утверждена на заседании кафедры 17.05.2024г., протокол № 18.

Разработчики:

Кандидат педагогических наук, профессор заведующий кафедрой Гинтер Светлана Михайловна

Старший преподаватель кафедры «Народная художественная культура» Зайцева Жанна Николаевна

Заведующий кафедрой

«Народная художественная культура» кандидат педагогических наук, профессор Гинтер Светлана Михайловна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью освоения дисциплины являются: овладение основами мастерства актёра, развитие умения органично работать в объективе камеры, а также способность грамотно и творчески построить работу с коллективом во время съемочного процесса.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- обучение владению актерским психофизическим аппаратом выразительности с последующим использованием приобретенных умений в съемочном процессе;
- развитие способности к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- воспитание навыков общения и творческого взаимодействия между актером и режиссером на съемочной площадке;
- приобретение знаний в области общих основ теории актерской профессии;
- изучение методов создания художественного образа актерскими средствами, соответствующими специализации, навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяеться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы актерского мастерства» включена в базовую часть Блока 1 и изучается в течение 5,6 семестров. Форма итогового контроля по дисциплине зачет с оценкой в конце 6 семестра.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1.	Знать:
Способен к	- основные принципы актерской работы в процессе
анализу, синтезу	создания аудиовизуального произведения;
информации, к	- основы теории и практики аудиовизуального
применениюполученных	творчества;
знаний о творческой	- основы актерского мастерства на уровне базовых
деятельности для	элементов психотехники.
создания авторских	Уметь:
произведений	- управлятьт своим состоянием с помощью пластического
аудиовизуального и	и психофизического тренинга
фотографического искусства	- строить мизансцену;
различной тематической и жанровой направленности.	- делать документальное наблюдение; сниматься, в
жапровой направленности.	сюжетах, фильмах-портретах, очерках, игровых новеллах,
	телесюжетах;
	- воплотить режиссерский замысел и найти адекватные
	выразительные средства актерского мастерства для его
	воплощения.
	Владеть:
	- своим внутренним аппаратом, пластикой своего тела,

словом, голосом
навыками создания образа персонажа в кадре.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	30	38	68
практических	30	38	68
Самостоятельная работа (всего)	6	34	40
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	зачет с оценкой	
Общая трудоемкость, час	36	72	108
3E	1	2	3

5. Содержание дисциплины 5.1. Содержание разделов дисциплины

5-й семестр

№	Наименование	Содержание раздела	Компетенции
Π/	раздела		
П	дисциплины		
1.	Введение в основы мастерства актера.	Темы: Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Принципы и методы правдивого актёрского существования в сценическом искусстве. Сравнительный анализ сценического искусства и сценического мастерства. Чувство веры и правды. Действие, «если бы», предлагаемые обстоятельства. Куски и задачи роли. Развитие психофизического аппарата актера. Сценическое внимание, воображение, психоэмоцинальная память. Освобождение от мышечных зажимов, внутреннее освобождение. Освоение сценического времени и пространства. Сценический этюд — это событийный, законченный отрезок жизни действующего лица (действующих лиц), созданный на основе жизненного опыта и наблюдений актера, переработанный его творческим воображением и представленный, или сыгранный, или показанный в сценических условиях. Этюды на тему «я» в предлагаемых обстоятельствах: я — животное, я — предмет, я — растение.	ПК-1

No	Наименование	Содержание раздела,	Компетенции
Π/	раздела	описание и объяснение процесса обучения и	
П	дисциплины	условия его реализации	
1.	Законы и принципы воплощения художественного образа на сценической площадке.	Темы: К. С. Станиславский «Работа актера над собой в процессе воплощения» Процесс сценического перевоплощения и создания характерности образа. Развитие выразительности телесного аппарата. Развитие речевого аппарата. Логика и последовательность. Перспектива артиста и роли. Тренинги по актерскому мастерству, направленные на создание и воплощение художественного образа. Упражнения на развитие пластической выразительности. Упражнения на развитие навыков импровизации Упражнения на развитие навыков создания сценического образа. Упражнения на построения темпоритмического рисунка роли. Упражнения на развитие навыков композиционных построений. Актерские этюды-ассоциации на заданные темы. Ассоциации на музыкальные, литературные	ПК-1
2.	Работа над монологами, выбранными из произведений современной и классической драматургии.	темы: Обоснование выбора произведения и его актуальности. Выбор монолога и его проблематика. Сверхзадача и внутренний конфликт персонажа. Действенный анализ роли. Съемочный процесс и особенности актерского существования в объективе камеры. Характер и мировозрение персонажа. Круг предлагаемых обстоятельств. Сквозное действие. Определение сквозного действия роли, её образное зерно; перспектива артиста и перспектива роли. Логический анализ текста. Текст и подтекст. Режиссерский замысел. Идея, сверхзадача. Жанр. «Природа чувств». Режиссерские акценты. Система отбора выразительных средств. Организация съёмок и тщательная проработка их плана. Технология съемочного процесса. Воплощение образа персонажа в процессе съемки.	ПК-1

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

5-й семестр

_3-и семестр			
Раздел дисциплины	Практи-	CPC	Всего
	ческие		час.
	занятия		

1. Введение в основы мастерства актера.	30	6	36
Всего за семестр	30	6	36

6-й семестр

Раздел дисциплины	Практи-	CPC	Всего
	ческие		час.
	занятия		
1. Законы и принципы воплощения художественного образа	19	17	36
на сценической площадке.			
2. Работа над монологами, выбранными из произведений	19	17	36
современной и классической драматургии.			
Всего за семестр	38	34	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

- 1. Толшин, Андрей Валерьевич. Импровизация в обучении актера : учебное пособие: рекомендовано кафедрой драматического театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства / Андрей Валерьевич Толшин. 4-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. 160 с. Режим доступа : https://reader.lanbook.com/book/265295. Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-507-45243-9 (978-5-4495-2196-5).
- 2. Захава, Борис Евгеньевич. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Борис Евгеньевич Захава. 14-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2023. 456 с. Режим доступа : https://reader.lanbook.com/book/288701. Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-507-45714-4. ISBN 978-5-4495-2319-8.
 - Захава, Борис Евгеньевич. Мастерство актера и режиссера [Текст]: учебное пособие / Борис Евгеньевич Захава. 7-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2016. 432 с.: [12] л. ил.: тв. (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-1575-5. ISBN 978-5-91938-108-2: 1412,00 руб.
- 3. Пластическое воспитание [Текст]: учебно методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения творческих вузов / Александр Иванович Дудкин. Красноярск: [б.и.], 2012 (ТЦ ФГБОУ ВПО КГАМиТ). 124 с.: 121.00. Пластическое воспитание [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения творческих вузов / Александр Иванович Дудкин. 1 файл в формате PDF. Красноярск: [б.и.], 2012. 124 с. Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt path info=ktcore.SecViewPlugin.actions.documen t&fDocumentId=1641.
- 4. Шихматов, Леонид Моисеевич. Сценические этюды : учебное пособие / Леонид Моисеевич Шихматов. 10-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. 320 с. Режим доступа : https://reader.lanbook.com/book/240218#1. Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-507-44545-5. ISBN 978-5-4495-2030-2.
 - Шихматов, Леонид Моисеевич. Сценические этюды [Текст] : учебное пособие / Леонид Моисеевич Шихматов. 6-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки,

- 2014. 316 с. : тв. (Учебники для вузов. Специальная литература) . ISBN 978-5-8114-1675-2. ISBN 978-5-91938-141-9 : 675,00 руб.
- 5. Маркова, Елена Викторовна. Уроки пантомимы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Елена Викторовна Маркова. Электрон. текст. изд. Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. 288 с. (Учебники для вузов. Специальная литература) . Режим доступа : https://e.lanbook.com/reader/book/3822/#1. ISBN 978-5-8114-1336-2. ISBN 978-5-91938-053-5.

6.2 Дополнительная литература

- 1. Товстоногов, Георгий Александрович. Зеркало сцены : учебное пособие / Георгий Александрович Товстоногов. 8-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань, 2022. 400 с. Режим доступа : https://reader.lanbook.com/book/197102#1. Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-8114-9614-3. ISBN 978-5-4495-1772-2.
- 2. Мастерство режиссера [Текст] : 1-5 курсы: [учебное пособие и сборник статей] / Н. А. Зверева. Москва : Российский университет театрального искусства (ГИТИС), 2007. 534 с. : тв. (ГИТИС-студентам. Учебники. Учебные пособия) . ISBN 5-913280-06-0 : 396.00.
- 3. Киселева, Людмила Васильевна. Методическое наследие И. Э. Коха [Текст]: учебно методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения творческих вузов / Людмила Васильевна Киселева. Красноярск: [б.и.], 2013 (ТЦ ФГБОУ ВПО КГАМиТ). 64 с.: мяг.: 70.00.
- 4. Киселева, Людмила Васильевна. Методическое наследие И. Э. Коха [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения творческих вузов / Людмила Васильевна Киселева. 1 файл в формате PDF. Красноярск : [б.и.], 2013. 64 с. Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt path info=ktcore.SecViewPlugin.actions.docume nt&fDocumentId=1776
- 6. Кнебель, Мария Осиповна. О действенном анализе пьесы и роли: учебное пособие / Мария Осиповна Кнебель. 9-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2022. 204 с. Режим доступа: https://reader.lanbook.com/book/215618#3. Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-8114-9968-7. ISBN 978-5-4495-1844-6.
- 7. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над собой : в 2 ч. Часть 1 / Константин Сергеевич Станиславский. Москва : Юрайт, 2020. 171 с. (Высшее образование) . Режим доступа : https://urait.ru/viewer/rabota-aktera-nad-soboy-v-2-ch-chast-1-453233#page/3. Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-534-07313-3. ISBN 978-5-534-07414-7.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени

- Д. Хворостовского). URL: http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php (в локальной сети вуза) или http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php (в сети интернет).
- 2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». URL: https://e.lanbook.com
- 3. Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D
- 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5. Национальная электронная библиотека проект Российской государственной библиотеки. URL: https://rusneb.ru/
- 6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Шкалы оценивания и критерии оценки

Тестовое задание, устный ответ позволяют оценить следующие знания:

Знать:

- основные принципы актерской работы в процессе создания аудиовизуального произведения;
- основы теории и практики аудиовизуального творчества

Критерии оценки тестовых заданий

критерии	оценка			
	2 (неудовлетвори тельно)	3 (удовлетвори- тельно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Количество правильных ответов	Менее 50 % правильных ответов	правильных	70 – 85 % правильых ответов	85-100 % правильны хответов

Критерии оценки устного ответа

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
(уровень освоения)		
Отлично	1. Полнота изложения	Обучающимся дан полный, в логической
(повышенный	теоретического	последовательности развернутый ответ на
уровень)	материала.	поставленный вопрос, где он
	2. Правильность и	продемонстрировал знания предмета в полном
	аргументированность	объеме учебной программы, достаточно
	изложения.	глубоко осмысливает дисциплину,
	3. Самостоятельность	самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на
	ответа.	дополнительные вопросы, приводит
		собственные примеры по проблематике
		поставленного вопроса.
Хорошо		Обучающимся дан развернутый ответ на
(базовый уровень)		поставленный вопрос, где студент

Г	
	демонстрирует знания, приобретенные на
	лекционных и лабораторных занятиях, а также
	полученные посредством изучения
	обязательных учебных материалов по курсу,
	дает аргументированные ответы, приводит
	примеры, в ответе присутствует свободное
	владение монологической речью, логичность и
	последовательность ответа. Однако
	допускается неточность в ответе.
Удовлетвортельно	Обучающимя дан ответ, свидетельствующий в
(пороговый уровень)	основном о знании процессов изучаемой
	дисциплины, отличающийся недостаточной
	глубиной и полнотой раскрытия темы,
	знанием основных вопросов теории, слабо
	сформированными навыками анализа явлений,
	процессов, недостаточным умением давать
	аргументированные ответы и приводить
	примеры, недостаточно свободным владением
	монологической речью, логичностью и
	последовательностью ответа. Допускается
	несколько ошибок в содержании ответа.
<u> Цауновнатворитані но</u>	Обучающимся дан ответ, который содержит
Неудовлетворительно	
(уровень не	ряд серьезных неточностей, обнаруживающий
сформирован)	незнание процессов изучаемой предметной
	области, отличающийся неглубоким
	раскрытием темы, незнанием основных
	вопросов теории, несформированными
	навыками анализа явлений, процессов,
	неумением давать аргументированные ответы,
	слабым владением монологической речью,
	отсутствием логичности и
	последовательности. Выводы поверхностны.
	Т.е студент не способен ответить на вопросы
	даже при дополнительных наводящих
į l	1

Практические задания позволяют оценить следующие знания, умения, навыки:

Знать:

- основы актерского мастерства на уровне базовых элементов психотехники.

Уметь:

- управлятьт своим состоянием с помощью пластического и психофизического тренинга, строить мизансцену;
- делать документальное наблюдение; сниматься, в сюжетах, фильмах-портретах, очерках, игровых новеллах, телесюжетах;
- воплотить режиссерский замысел и найти адекватные выразительные средства актерского мастерства для его воплощения.

Владеть:

- своим внутренним аппаратом, пластикой своего тела, словом, голосом
- навыками создания образа персонажа в кадре.

Критерии оценки практических заданий

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
(уровень освоения)		
Отлично (повышенный уровень)	1. Практическое задание соответствует теме. 2. Практическое задание выполнено со знанием основ теории системы Станиславского,	Обучающийся грамотно организовав съемочный процесс сумел создать сценический образ персонажа, органично существовал в предлагаемых обстоятельствах, воплотил замысел режиссера. Обучающийся на высоком уровне владеет навыками
	особенностей специфики актерского искусства.	на высоком уровне владеет навыками исполнительского актерского искусства, способами воплощения замысла режиссера, а также развитым психофизическим аппаратом и актерской психотехникой в съемочном процессе.
Хорошо		Обучающийся не смог грамотно организовать
(базовый уровень)		съемочный процесс, созданный сценический образ персонажа с трудом вписывается в предлагаемые обстоятельства, обучающийся не смог в полной мере воплотить замысел режиссера. Уровень владения навыками исполнительского актерского искусства средний, психофизический аппарат и актерская психотехника развиты недосточно.
Удовлетвортельно (пороговый уровень)		Обучающимя не смог организовать съемочный процесс, не сумел создать сценический образ персонажа и органично существовать в предлагаемых обстоятельствах, воплотить замысел режиссера. Уровень владения навыками исполнительского актерского искусства - низкий, психофизический аппарат и актерская психотехника слабо развиты.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Практическое задание не соответствует заявленной теме.

7.2. Типовые контрольные задания

Примерные тестовые задания

ПК-1. Способен к созданию по собственному замыслу или на основе литературного и кино- материала аудиовизуального и фотографического произведения различной тематической и жанровой направленности

Выберите правильный ответ:

- 1. Приемы сценической игры раз и навсегда зафиксированные актером в своем творчестве. Готовые механические приемы актера, которые входят в привычку и становятся его второй натурой, заменяющей на подмостках человеческую природу.
- а) Приспособление
- б) Штамп
- в) Оценка

Выберите правильный ответ:

- 2. Прием художественной выразительности, обогащающий художественный образ дополнительными ассоциативными смыслами по сходству или различию путем намека на известное уже произведение искусства.
- а) Иллюзия
- б) Воображение
- в) Аллюзия

Выберите правильный ответ:

- 3. Условие творческого характера; то, что требует исполнения, разрешения. Она является основой выполнения любого действия на сцене, с ее помощью актер знает, чего добивается и к чему стремится.
- а) Задача
- б) Импровизация
- в) Система
- 4. В столбце справа дайте правильную характеристику определений указанных в левом столбце:

столоцс.	
А) Память эмоциональная	Б) Это фабула, эпоха, место и время действия, события, факты, обстановка, взаимоотношения, явления, а также условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы; мизансцены, постановка, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, шумы, звуки и т.д
Б) Предлагаемые обстоятельства	В) Один из способов формирования сценического образа. Данный способ основан на копировании и подражательности реально существующей действительности, вызывающей неподдельный интерес, с перспективой художественного осмысления образа.
В) Наблюдения	А) Один из методов освоения элементов актерского мастерства, основанный на острых переживаниях, воспоминаниях, сильных впечатлениях в жизни, т.е. на ощущениях. Это материал, который питает творчество актера в сочетании с фантазией и воображением. Дает мощный толчок творчеству.

5. В столбце справа дайте правильную характеристику определений указанных в левом столбце

А) Инструмент актерского искусства	В) Это восприятие.
Б) Материал актерского искусства	А) Это тело актера (жест, мимика, голос, пластика).
В) Сценическое внимание	В) Это действие.

6. В столбце справа дайте правильную характеристику определений указанных в левом столбце

А) Контрапункт	Б) Это психофизическая реакция на враждебное или
	неприязненное действие действующего лица.
	Противоборствующая сторона. Процесс борьбы. Сила,
	противостоящая сквозному действию спектакля.
Б) Контрдействие	В) Это резкое столкновение сторон, мнений, интересов.
	Спор, серьезное разногласие, результатом которого
	являются неожиданные действия противоборствующих
	сторон.
В) Конфликт	А) Это режиссерское средство увеличения емкости
	мизансцены. Физическое действие актера, неожиданное

Примерные темы устных ответов

1. В чем заключается единство физического и психического, объективного и субъективного в творчестве актера.

Поведение человека имеет две стороны: физическую и психическую. Актер, находясь сцене, переживает обычно два взаимодействующих, взаимно конкурирующих, взаимно уравновешивающих проникающих психофизиологических процесса. Один — по линии жизни образа, другой — по линии жизни актера как мастера и как человека. Эти два процесса, взаимодействуя, образуют в конечном счете единое сложное переживание, в котором жизнь актера в качестве образа и его жизнь в качестве актера-творца настолько сливаются друг с другом, что трудно бывает определить, где кончается одна и начинается другая.

Внутренняя техника актера заключается в умении создавать необходимые внутренние (психические) условия для естественного и органического зарождения действий. Воспитание актера в области внешней техники имеет своей целью сделать физический аппарат актера (его тело) податливым внутреннему импульсу.

2. Система К.С. Станиславского о творчестве актера

Актер должен соблюдать актерскую этику быть дисциплинированным, самостоятельно дома работать над ролью, развивать воображение, видение, внимание, владеть внутренней и внешней техникой.

Основной закон актерского искусства – не играть чувства, а действовать. Чувства как результат верно выполненного органического действия.

Элементы внутренней техники актера: 1.внимание. 2. свобода мышц. 3 воображение. 4.отношение к факту. 5. оценка события. 6. общение.

«Если бы» как рычаг переводивший артиста из повседневной действительности в плоскость воображения.

«Если бы» как начало творчества, а предлагаемые обстоятельства, как его развитие.

Память физических действий, актер должен уметь создавать внутренний монолог. Главным принципом системы является – жизненная правда.

3. Что подразумевается под основным законом сценической пластики.

Способность целесообразно распределять мускульную энергию — основное условие пластичности человеческого тела. Требование точной меры мускульной энергии для каждого движения и для каждого положения тела в пространстве — основной закон пластики. Этот закон можно назвать внутренним законом, ибо он совершенно не касается внешнего рисунка движений и поз. Каков бы ни был характер и рисунок движения или позы, они, чтобы быть по-настоящему красивыми, должны быть прежде всего подчинены внутреннему закону пластики.

Нужно отличать красоту от красивости. Всякое целесообразное движение, если оно подчинено внутреннему закону пластики, красиво, потому что свободно. "Природа не знает непластичности, — указывает Е. Б. Вахтангов. — Прибой волн, качание ветки, бег лошади, смена дня на вечер, внезапный вихрь, покой горных пространств, бешеный прыжок водопада, тяжелый шаг слона, уродство форм бегемота — все это пластично: здесь нет конфуза, смущения, неловкой напряженности, выучки, сухости.

4. Предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценического образа.

Предлагаемые обстоятельства- это жизненная ситуация, условия жизни действующего лица в которые актер должен себя поместить. Станиславский говорил:"Предлагаемые

обстоятельства- это фабула пьесы, её факты, события, эпоха, время действия условной жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы, добавления к ней от себя, мизансцены, декорации и костюмы, бутафория, освещение, звуки и шумы, и т.д., что предлагается актерам принять во внимание".

Выделяют обстоятельства: малого, большого и среднего круга.

Обстоятельства малого круга касаются ситуаций происходящих с персонажами в текущий момент(где находится, с кем разговаривает, что нужно от собеседника)

Обстоятельства среднего круга касаются его общей жизненной ситуации(пол, возраст, семейное положение, социальный статус, окружение и т.д.)

Обстоятельства большого круга касаются общей ситуации окружения персонажа (город, страна, исторический период, политическая ситуация в стране, мире).

5. Назовите принципы организации сценического этюда.

Важнейшими структурными элементами этюда являются предлагаемые обстоятельства, конфликт, действие, событие.

Для этюда наиболее важными являются предлагаемые обстоятельства малого круга.

Из столкновения исходного и ведущего предлагаемых обстоятельств развивается конфликт драматической ситуации, заставляющий персонажа проявлять активность.

Под действием понимается «единый психофизический процесс достижения цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами малого круга, каким-либо образом выраженный во времени и в пространстве».

Действие состоит из определенных шагов - поступков, осуществляющихся в определенной жизненной логике и последовательности.

Этюд имеет трехчастную основу, включающую в себя исходное, кульминационное и финальное события.

Верное определение событий является залогом целостности этюда и поступательного развития заложенной в нем идеи.

6. Каковы основные принципы системы К.С. Станиславского.

Принцип сверхзадачи - то, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей, то, к чему он стремится в итоге. Мечта, цель, желание. Идейность творчества, идейная активность. Сверхзадача - это цель произведения. Это не сама идея, это то, ради чего эта идея воплощается. Это стремления автора участвовать своим творчеством в борьбе за что-то новое.

Принцип активности действия - не изображать образы и страсти, а действовать в образах и страстях. Станиславский считал, что кто не понял этого принципа, тот не понял систему и метод в целом. Все методологические и технологические указания Станиславского имеют одну цель - разбудить естественную человеческую природу актера для органического творчества в соответствии со сверхзадачей.

Третий принцип системы Станиславского - принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических переживаний и основного материала в актёрском искусстве. Это важный принцип практической части системы - метода работы над ролью.

Принцип органичности (естественности) вытекает из предыдущего принципа. В творчестве не может быть ничего искусственного и механического, все должно подчиняться требованиям органичности.

Принцип перевоплощения - конечный этап творческого процесса - создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение.

Практические задания

В практический курс по основам актерского мастерства входят:

- упражнения на освоение элементов внутренней и внешней техники;
- этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах»;
- этюды-ассоциации на музыкальные, живописные и литературные произведения
- видеоотрывки монологов, выбранных их драматургических произведений.

Упражнения и этюды – индивидуальные, парные и групповые. Маленький отрезок сценической жизни – этюд, проявляет отношение обучающегося к миру, к людям, к обществу, уровень владения психофизическим аппаратом и умение воплощать режиссерский замысел. Одной из наиболее важных проблем обучения является постижение обучающимися диалектического единства образа и идеи.

Решению этих задач служит система актерских упражнений:

- упражнения на развитие сценического внимания;
- упражнения на развитие сценического воображения;
- упражнения на развитие навыков создания сценического образа;
- упражнения на развитие органического действия;
- упражнения по пластической выразительности;
- упражнения на внутреннее и внешнее освобождение;
- этюды на животных, предметы и растения;
- этюды на материале живописи, музыки, литературы.

Примерные темы практических заданий

Упражнение «Действие ради действия»

Совершайте следующие действия без всякого вымысла, ради самих действий:

- 1) Сидите.
- 2) Войдите в дверь.
- 3) Поздоровайтесь со всеми.
- 4) Стойте.
- 5) Ходите.
- 6) Вставайте и садитесь.
- 7) Смотрите в окно.
- 8) Ложитесь и вставайте.
- 9) Лежите.
- 10) Пойдите к двери и отворите ее.
- 11) То же затворите.
- 12) То же посмотрите, что за дверью, вернитесь назад и сядьте.
- 13) Войдите в дверь, сядьте, посидите и уйдите в дверь.
- 14) Пойдите к столу, возьмите книгу, принесите и сядьте.
- 15) Сидите, встаньте, пойдите к столу, положите книгу, вернитесь, сядьте.
- 16) Переставьте этот стул туда, а тот сюда.
- 17) Пойдите к стулу, кровати, шкафу. Около шкафа постойте или посидите некоторое время (одну минуту), вернитесь назад.
- 18) Пойдите налейте стакан воды, выпейте, вернитесь, сядьте.
- 19) Утрите лицо платком и положите его назад.
- 20) Выньте часы, посмотрите, который час, и положите часы обратно.
- 21) Спрячьте этот карандаш куда нибудь, а другие пусть его ищут...

Упражнение «Действия с воображаемыми ощущениями»

- 1. Вдыхайте запах:
- а) розы;
- б) приготовляемого обеда (запах доносится с кухни).
- 2. Слушайте воображаемую музыку.
- 3. Выпейте стакан воды.

Упражнение «Простые действия с воображаемым партнером»

- Вытолкайте воображаемого партнера за дверь.
- Возьмите книгу (воображаемую), раскройте ее на определенной странице и прочитайте партнеру фрагмент из нее.
- Поставьте стул и предложите воображаемому партнеру присесть.
- Подойдите к воображаемому партнеру, постойте рядом с ним, вернитесь на свое место.
- Минут пять разговаривайте с воображаемым партнером о своих делах, затем резко прервите разговор.
- Налейте стакан воды и подайте его воображаемому партнеру (стакан тоже воображаемый).
- Вытрите пот с лица воображаемого партнера.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Формы контроля уровня обученности студентов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль(зачет), итоговый контроль (зачет с оценкой), контроль самостоятельной работы.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде домашнего задания и регулярного посещения занятий.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце 5 семестра.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой в конце 6 семестра.

Итоговая оценка предполагает суммарный учет письменных ответов на тестовые задания, устных ответов на вопросы и качества выполненных практических заданий, а также успехи и прилежание за весь период обучения.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра. Формы контроля: педагог регулярно проверяет выполнение домашнего задания. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.

Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в вузе.

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем дисциплины.
- Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в расписании сессии.
 - Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения и выставляется в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Структура зачета с оценкой

Зачет складывается из:

- письменных ответов на вопросы теста
- устного ответа на вопросы

показа практических работ по выбранным монологам/диалогам драматургических произведений.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические урекомендации по освоению дисциплины «Основы актерского мастерства» разработаны в соответствии с федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Приступая к изучению дисциплины «Основы актерского мастерства», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств. А также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

8.1. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- 1. Систематические занятия с педагогом и самостоятельный труд при регулярной проверке качества выполнения домашних заданий.
- 2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
- 3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

8.2. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Основы актерского мастерства» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

- тренинг (упражнения на овладение элементами актерской психотехники);
- изучение специальной литературы по определенным темам актерского искусства;
- просмотр спектаклей и кинофильмов;
- работа над этюдами, выбор монолога из драматургического произведения, работа над монологом, создание персонажа и воплощение его образа

Самостоятельная работа студентов направлена прежде всего на то, чтобы, вопервых, подготовить себя к практическим занятиям; во-вторых, закрепить полученные на занятиях по основам актерского мастерства знания и навыки.

Раздел дисциплины	Тематика самостоятельной работы
-------------------	---------------------------------

Введение в основы мастерства актера. Законы и принципы воплощения художественного образа на сценической площадке.

Самостоятельные тренинги по актерскому мастерству, направленные на развитие психофизического аппарата:

- сценическое внимание,
- воображение,
- психоэмоциональная память,
- освобождение от мышечных зажимов,
- внутреннее освобождение,

Сценическое внимание – основа развития восприятия и наблюдательности. Восприятие объектов внешнего мира с помощью органов чувст лежит в основе любого органического процесса. Этот процесс лежит в основе актерского мастерства. Тренировку органов чувств необходимо начинаеть простейших упражнений, приучающих произвольно направлять внимание на определенные объекты. выполнении упражнений следует помнить, что сценическое внимание должно быть произвольным, т.е. находиться в зависимости от нашей воли и так же, как в жизни, быть непрерывным. Внимание следует рассматривать как активный процесс, необходимое познавательный как условие органического действия, осуществляемого помощью восприятия. Исследуя сценическое внимание как средство накопления творческого материала, чрезвычайно важно научиться не только наблюдать, но и анализировать органические процессы. Обучающиеся не должны стараться копировать внешнюю сторону поведения человека, не должен имитировать образ, а передавать логику действия. Логика и последовательность работы заключается в следующем:

- 1) увидеть;
- 2) запомнить;
- 3) воспроизвести.

Одно из важнейших качеств внимания – переключаемость с одного объекта на другой. Обучающийся с самого начала обучения должен научиться:

- удерживать объект внимания;
- «приближать» его к себе;
- «устремляться» к нему.
- «сливаться» с ним.

Условием успешности выполнения подобных самостоятельных упражнений является подключение работы воображения.

Воображение является фактором человеческого поведения, и также играет огромную роль в творческой деятельности актера. Сценическая жизнь проходит плоскости воображения, создается фантазией, художественным вымыслом. Воображение тэжом создавать представление, из обычного, реального жизненного явления. Воображение имеет как бы два свойства: а) воспроизводить образы, пережитые раньше действительности; В комбинировать пережитое и его части, сочетая эти образы в новом порядке, группируя их в новое целое. Изучение элемента «воображение» ведется по следующим этапам: первый этап – развитие воображения в реальной и воображаемой плоскости; второй этап – видение внутренним зрением (так называемая кинолента видений).

Самостоятельно рекомендуется:

- чтение художественной литературы;
- изучение произведений живописи;
- просмотр кинофильмов, прослушивание классической музыки и т.д.

Мышечная свобода — закон органического поведения человека в жизни, следовательно, — один из элементов системы. Преодоление мышечных зажимов считается важнейшим условием создания творческого самочувствия. Поэтому «освобождение мышц» это внутренняя техника актера, которая играет особую роль не только для телесной, но стороны творчества. Упражнения, для духовной направленные для устранения непроизвольных мышечных зажимов, предлагаются для того, чтобы собучающийся научился самоконтролю – подмечать малейшие зажимы, которые будут возникать по ходу выполнения любого упражнения, будь то напряжение в походке, мимике, будет ли зажата шея или руки и т.п., пока привычка контролировать и снимать мышечные зажимы не будет доведена до автоматизма. Сценическое действие – основа актерского творчества.

Сценическое действие – основа актерского творчества. Действие есть единый неделимый психофизический процесс, направленный на достижение цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами малого круга, и выраженный каким-то образом (а не как-нибудь) в пространстве и во времени здесь и сейчас. Сценическое действие должно быть внутренне обоснованно, логично, последовательно и возможно в действительности.

Этюд — это небольшой отрезок сценической жизни, это событийный эпизод, имеющий начало, развитие и некий финал. Этюд это звено в сложном воспитательном и творческом процессе, но он помогает и в саморазвитии актера, и учит работать над ролью. Этюд — основа сценического действия, в нем заложено все самое важное:

- 1 Действие
- 2 Внутренняя речь
- 3 Несколько событий
- 4 Оценки
- 5 Конфликт
- 6 Борьба с обстоятельствами малого круга
- 7 Сквозное действие

Работая над этюдами, обучающиеся тренируют свое умение событийно-действенно, логично мыслить.

Работа над монологами, выбранными из произведений современной и классической драматургии.

В работе над отрывками из современной или классической драматургии обучающимся необходимо научиться действовать в обстоятельствах, предлагаемых автором. Обучающиеся должны будут овладеть умением понять авторские идеи, мысли, предлагаемые обстоятельства, сделать их своими собственными, действуя от первого лица («я» в предлагаемых осуществить найденную обстоятельствах), логику поведения в отрывке. Обучающимся предстоит непрерывную цепь подлинных органических действий,

рождающие необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств. Мысли, слова, поступки, интересы действующего лица должны стать мыслями, словами и поступками исполнителя. Для самостоятельной работы необходимо выбрать из драматургического произведения отрывок, рассчитанный на 10-15 минут сценического времени. Обстоятельства, действия и мотивы поведения персонажей должны быть понятными и узнаваемые. Отрывок должен носить характер законченной новеллы — наличие завязки, развития конфликта и его разрешения.

Вопросы для самоконтроля

- 1. Природа сценических переживаний актера.
- 2. Действие главный возбудитель сценических переживаний актера.
- 3. Два направления актерского искусства.
- 4. Принцип жизненной правды.
- 5. Система Станиславского об основном материале актерского искусства.
- 6. Принцип органичности в творчестве актера.
- 7. Система Станиславского о природе перевоплощения актера в образ.
- 8. Внутренняя и внешняя техника актера.
- 9. Природа сценического внимания.
- 10. Объект внимания. Непрерывная линия внимания актера на сцене.
- 11. Сценическое внимание и фантазия.
- 12. Основной закон сценической пластики и воспитание сценической свободы.
- 13. Взаимосвязь мускульной свободы и сценического внимания актера.
- 14. Понятие сценической веры и серьеза и их применение в практике.
- 15. Убежденность актера необходимое условие убедительности его игры.
- 16. Сценическое оправдание путь к вере.
- 17. Специфика актерского воображения.
- 18. Сценическое отношение основа действия.
- 19. Оценка факта.
- 20. Сценическое действие и условия его возникновения.
- 21. Условия возникновения творческого взаимодействия с партнером.
- 22. Законы словесного действия.
- 23. Прямой смысл речи и ее подтекст.
- 24. Сквозное действие, внутренней монолог, «жизнь человеческого духа» роли.
- 25. Сценическая импровизация и фиксированные приспособления.
- 26. Принципы организации сценического этюда.
- 27. Основной процесс развития роли. События и эпизоды роли. Цель, действие и принцип отбора приспособлений в каждом из эпизодов.
- 28. Индивидуальные и типичные черты в характеристике образа роли.
- 29. Предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценического образа.
- 30. Внутренний монолог. Подтекст и второй план роли.
- 31. Характер и характерность. Два способа работы над ролью.
- 32. Биография образа и ее реализация в спектакле.
- 33. Реализация жанрово-стилевых особенностей в процессе работы над ролью.

Краткие пояснения к вопросам для самоконтроля

Система включает в себя ряд приемов сценического творчества. Один из них состоит в том, что актер ставит себя в предлагаемые обстоятельства роли и работает над ролью от себя. Существует также принцип «типажного подхода». Этот принцип пришел

из кинематографа и сегодня применяется как в кино, так и в рекламе. Он заключается в том, что на роль назначается не тот актер, который, пользуясь материалом роли, может создать образ, а актер, который совпадает с персонажем по своим внешним и внутренним качествам. Режиссер в этом случае рассчитывает не столько на мастерство актера, сколько на природные данные.

Станиславский протестовал против такого подхода. «Я в предлагаемых обстоятельствах» — формула сценической жизни по Станиславскому. Стать другим, оставаясь самим собой — эта формула выражает диалектику творческого перевоплощения по Станиславскому. Если актер становится другим — это представление, наигрыш. Если остается самим собой — это самопоказывание. Нужно совместить оба требования. Все как в жизни: человек взрослеет, развивается, но тем не менее остается самим собой.

Творческое состояние складывается из взаимосвязанных элементов:

- активная сосредоточенность (сценическое внимание);
- свободное от напряжения тело (сценическая свобода);
- правильная оценка предлагаемых обстоятельств (сценическая вера);
- возникающее на этой основе желание действовать (сценическое действие).
- 1. Сценическое внимание является основой внутренней техники актера. Станиславский считал, что внимание это проводник чувства. В зависимости от характера объекта различается внимание внешнее (вне самого человека) и внутреннее (мысли, ощущения). Задача актера активная сосредоточенность на произвольном объекте в пределах сценической среды. «Вижу, что дано, отношусь, как задано» формула сценического внимания по Станиславскому. Отличием сценического внимания от жизненного является фантазия не объективное рассмотрение предмета, а его преобразование.
- 2. Сценическая свобода. Свобода имеет две стороны: внешнюю (физическую) и внутреннюю (психическую). Внешняя свобода (мышечная) это состояние организма, при котором на каждое движение тела в пространстве затрачивается столько Мускульной энергии, сколько это движение требует. Знание дает уверенность, уверенность порождает свободу, а она, в свою очередь, находит выражение в физическом поведении человека. Внешняя свобода результат свободы внутренней.
- 3. Сценическая вера. Зритель должен верить тому, во что верит актер. Сценическая вера рождается через убедительное объяснение и мотивировку происходящего то есть через оправдание (по Станиславскому). Оправдать значит объяснить, мотивировать. Оправдание происходит при помощи фантазии.
- 4. Сценическое действие. Признаком, отличающим одно искусство от другого и определяющим таким образом специфику каждого искусства, является материал, которым пользуется художник (в широком смысле этого слова) для создания художественных образов. В литературе это слово, в живописи цвет и линия, в музыке звук. В актерском искусстве материалом является действие. Действие волевой акт человеческого поведения, направленный к определенной цели классическое определение действия. Актерское действие единый психофизический процесс достижения цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами малого круга, выраженный каким-то образом во времени и пространстве. В действии наиболее наглядно появляется весь человек, то есть единство физического и психического. Актер создает образ при помощи своего поведения и действий. Воспроизведение этого (поведения и действий) и составляет сущность игры.

Задания, выполняемые в процессе изучения курса, помогают наглядно показать, как полученные знания могут пригодиться студенту в будущем.

Самостоятельная работа помогает студенту расширить свой кругозор и учит самостоятельно искать нестандартные решения, консультируясь с педагогом.

Учебный материал располагается в порядке постепенно возрастающей трудности и соответственного усложнения технических и исполнительских задач. Одной из главных учебных задач является закрепление раннее приобретенных навыков, их совершенствование и накопление новых.

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общее развитие выявляются во время проверки самостоятельной работы, на зачете.

8.3. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: промежуточная аттестация и зачет.

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен быть планомерно накопленный «багаж» художественных и практических навыков, данный по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

LCD-телевизор, системный блок, квадрокоптер, фотоаппараты, объективы, столы, стулья, штативы, видеокамеры, аудио колонки

Для организации самостоятельной работы:

- 1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- 2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционнаясистема: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, AUBCAbsotheque Unicode (совстроеннымимодулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программныйкомплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека»