

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

Приложение 2 к рабочей программе

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
для обучающихся по программам направления подготовки
51.03.02 Народная художественная культура
профиль подготовки «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества»

Составитель:
к.п.н., профессор кафедры НХК С.М. Гинтер

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации 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.

2. 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.

3. 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, во-первых, 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: <ul style="list-style-type: none">– 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 чувств лежит в основе любого органического процесса. Этот процесс лежит в основе актерского мастерства. Тренировку органов чувств необходимо начинать с простейших упражнений, приучающих произвольно направлять внимание на определенные объекты. При 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 познавательный процесс, как необходимое условие органического действия, осуществляемого с 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 в плоскости воображения, создается фантазией, художественным вымыслом. Воображение может создавать и новое представление, из обычного, реального жизненного явления. Воображение имеет как бы два свойства: а) воспроизводить образы, пережитые раньше в действительности; б) 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.

	<p>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 и для духовной стороны творчества. Упражнения, направленные для устранения произвольных мышечных зажимов, предлагаются для того, чтобы обучающийся 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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Действие 2 Внутренняя речь 3 Несколько событий 4 Оценки 5 Конфликт 6 Борьба с обстоятельствами малого круга 7 Сквозное действие <p>Работая над этюдами, обучающиеся тренируют свое умение событийно-действенно, логично мыслить.</p>
<p>Работа над монологами, выбранными из произведений современной и классической драматургии.</p>	<p>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 обстоятельствах), осуществить найденную ими логику поведения в отрывке. Обучающимся предстоит создать 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</p>

	времени. Обстоятельства, действия и мотивы поведения персонажей должны быть понятными и узнаваемыми. 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 серьезности и их применение в практике.
15. Убеденность 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 ранее 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.

4. 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 удастся, 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.