

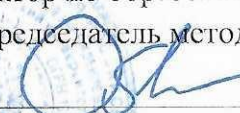
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по образовательной деятельности,
председатель методического совета

 И.Р. Абдуллинсеев

8 февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНИКИ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Для основных образовательных программ
с индивидуальной образовательной траекторией

Уровень высшего образования – бакалавриат

Форма обучения

Очная

Курс 4
Семестр 7

Магнитогорск
2024 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании методического совета
08.02.2024, протокол № 1.

Согласовано с руководителями ООП:

Зав. кафедрой ЭПП

Зав. кафедрой экономики

Зам. директора ИЕиС по воспитательной работе,
доцент кафедры ТССА

Доцент кафедры ПОиД

Зам. директора ИЕиС по учебной работе,
доцент кафедры ПЭиБЖД

Зав. кафедрой ЛПИМ

Зав. кафедрой ЛиУТС

Зав. кафедрой МиХТ

А.В. Варганова

А.Г. Васильева

А.С. Лимарев

Т.Г. Неретина

Ю.В. Сомова

Н.А. Фесоктистов

О.В. Фридрихсон

А.С. Харченко

1 Цели освоения дисциплины

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; дает возможность студенту почувствовать и выявить свою творческую индивидуальность, неповторимые особенности своей личности; способствует раскрытию творческого потенциала и развитию личности студента. Он учится раскрываться миру, избавляется от страхов и фобий, связанных с общением с другими людьми, выступлением перед публикой, научается лучше владеть речью, голосом, телом, психологическим состоянием, уметь быть выразительным во всех своих проявлениях, уметь находить адекватную внешнюю форму выражения переживаемых им чувств, эмоций и пр., понимать, как это можно использовать в общении с другими, в организации досуговых и иных мероприятий. Актерское мастерство является источником развития чувств, глубоких переживаний, открытий, способствует приобщению студентов к духовным ценностям.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Техники актерского мастерства входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Эффективная коммуникация

Персональная эффективность

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Проектная деятельность

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Техники актерского мастерства» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
ДПК-002-5	Способен организовывать коммуникации в реализации проектов и программ социально-культурной направленности
ДПК-002-5.1	Владеет основными формами и видами досугового общения, навыками преодоления барьеров, препятствующих общению
ДПК-002-5.2	Обладает навыками работы с различными категориями участников социально-культурной деятельности

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 36,1 акад. часов;
- аудиторная – 36 акад. часов;
- внеаудиторная – 0,1 акад. часов;
- самостоятельная работа – 71,9 акад. часов;
- в форме практической подготовки – 0 акад. час;

Форма аттестации - зачет

Раздел/ тема дисциплины	Семестр	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	лаб. зан.	практ. зан.				
1. Характеристика основных техник актерского мастерства								
1.1 Понятие актерского мастерства. Система К.С. Станиславского. Театр Е. Вахтангов	7			6	12	Проверка практических заданий, проверка выполнения самостоятельной работы. Изучение дополнительных источников. Работы К.С. Станиславского, Е. Вахтангова	Опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	ДПК-002-5.1, ДПК-002-5.2
1.2 Метод Ли Страсберга. Техника Стеллы Адлер				2	8	Проверка практических заданий, проверка выполнения самостоятельной работы. Изучение дополнительных источников.	Опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	ДПК-002-5.1, ДПК-002-5.2
1.3 Техника Сэнфорда Мейснера. Техника Михаила Чехова				2	8	Проверка практических заданий, проверка выполнения самостоятельной работы	Опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	ДПК-002-5.1, ДПК-002-5.2
1.4 Практическая эстетика. Техника Ута Хаген				2	4	Проверка практических заданий, проверка выполнения самостоятельной работы	Опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	ДПК-002-5.1, ДПК-002-5.2

1.5 «Театральные игры» Виолы Сполиной				2	8	Проверка практических заданий, проверка выполнения самостоятельной работы	Опрос по пройденному материалу, показ отработанных техник	ДПК-002-5.1, ДПК-002-5.2
Итого по разделу				14	40			
2. Актерская психотехника								
2.1 Основные элементы внутренней и внешней актерской техники, законы органического существования на сцене: 1) логика и последовательность поступков, 2) восприятие, 3) оценка событий, 4) воздействие, 5) способы общения. Разграничение понятий «смотреть и видеть», «слушать и слышать» и др. Структура сценического действия (предлагаемые обстоятельства, события, конфликт и пр.)	7			8	8	Тренинг. Освоение и закрепление навыков трансформации своих эмоций, наблюдений в целенаправленное, завершённое осмысленное действие.	Показ наработанных техник	ДПК-002-5.1, ДПК-002-5.2
2.2 Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство.				4	10	Подготовка и разработка вариантов игровых упражнений, для партнеров по сцене на тренировку внимания и воображения.	Показ наработанных техник	ДПК-002-5.1, ДПК-002-5.2
Итого по разделу				12	18			
3. Тренинг по актерскому мастерству								
3.1 Внимание (сценическое внимание). Воображение и фантазия. Действие как основа сценического искусства. Предлагаемые обстоятельства	7			10	13,9	Проверка практических заданий, проверка выполнения самостоятельной работы	Освоение и закрепление навыков трансформации своих эмоций, наблюдений в целенаправленное, завершённое осмысленное действие. Самостоятельная отработка, разбор простых этюдов.	ДПК-002-5.1, ДПК-002-5.2
Итого по разделу				10	13,9			
Итого за семестр				36	71,9		зачёт	
Итого по дисциплине				36	71,9		зачет	

5 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и актерские тренинги) в

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). В процессе освоения дисциплины предполагается использовать и следующие технологии: 1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающегося: 1.1 Технология проблемного обучения - организация педагогического процесса, при котором студенты систематически включаются педагогом в поиск решения новых для них проблем. Структура процесса проблемного обучения представляет собой систему связанных между собой и усложняющихся проблемных ситуаций 1.2 Игровые технологии – технология обучения, в основе которой лежит взаимосвязь имитационного моделирования и ролевого поведения участников игры в процессе решения учебных задач достаточно высокого уровня проблемности. 1.3 Интерактивные технологии: технология проведения дискуссий; технология «дебаты»; тренинговые технологии; деловая игра, закрепляющая методику ведения занятия; мастер-класс. 1.4 Технология коммуникативного обучения культуре – способ организации образовательного процесса, направленный на развитие способности обучаемых к речевому взаимодействию и социальной адаптации, сформировать коммуникативную компетенцию как одну из ключевых компетенций личности. Теоретические знания закрепляются в процессе выполнения упражнений с использованием практических методик коммуникативного тренинга: - коллективные и индивидуальные психологические тренинги; - коллективные и индивидуальные психофизические тренинги; - этюды и импровизации; - ролевые игры; - разбор конкретных ситуаций.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

Сложеникина, Н. С. История искусства (Западноевропейское искусство) : учебное пособие / Н. С. Сложеникина, Э. П. Чернышова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1964> (дата обращения: 01.04.2024). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

Малеко, Е. В. Современные техники анализа текстов культуры : учебное пособие / Е. В. Малеко ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/20670> (дата обращения: 01.04.2024). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

Малеко, Е. В. Пространственно-временные искусства в России : учебно-методическое пособие. (Ч. 1 - . Русское театральное искусство) / Е. В. Малеко ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1754> (дата обращения: 01.04.2024). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

Малеко, Е. В. Пространственные искусства: особенности теории и практики. Курс лекций : учебно- методическое пособие / Е. В. Малеко ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1750> (дата обращения: 01.04.2024). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

в) Методические указания:

Курбан, Е. Н. Современное искусство на рынке арт-индустрии. Практикум : учебно-методическое пособие / Е. Н. Курбан ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/20635> (дата обращения: 01.04.2024). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

Подгорская, А. В. Риторика : метод. указания для студентов по подгот. к семин. занятиям / А. В. Подгорская ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/268> (дата обращения: 01.04.2024). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

Чернышова, Э. П. История пространственных и пластических искусств (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура) : методическое пособие к организации самостоятельной работы студентов / Э. П. Чернышова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/360> (дата обращения: 01.04.2024). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Office 2007 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
7Zip	свободно распространяемое ПО	бессрочно
Adobe Photoshop CS 5 Academic Edition	К-113-11 от 11.04.2011	бессрочно
CorelDraw X3 Academic Edition	№144 от 21.09.2007	бессрочно
MS Office 2003 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
FAR Manager	свободно распространяемое ПО	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Электронная база периодических изданий East View Information	https://dlib.eastview.com/
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования	URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: https://scholar.google.ru/
Информационная система - Единое окно доступа к информационным	URL: http://window.edu.ru/
Российская Государственная библиотека. Каталоги	https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова	https://magtu.informsystema.ru/Marc.html?locale=ru
Университетская информационная система РОССИЯ	https://uisrussia.msu.ru
Международная база полнотекстовых журналов Springer	http://link.springer.com/
Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer	https://www.nature.com/siteindex

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа

Доска, мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Доска, мультимедийный проектор, экран

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: компьютерные классы; читальные залы библиотеки

Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны научиться воспринимать сведения на слух, фиксировать информацию в виде записей в тетрадях, работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них полезные сведения и оформляя их в виде тезисов, конспектов, систематизировать информацию в виде заполнения таблиц, составления схем. Важно научиться выделять главные мысли в лекции преподавателя либо в письменном тексте; анализировать явления; определять свою позицию к полученным на занятиях сведениям, четко формулировать ее; аргументировать свою точку зрения: высказывать оценочные суждения; осуществлять самоанализ. Необходимо учиться владеть устной и письменной речью; вести диалог; участвовать в дискуссии; раскрывать содержание изучаемой проблемы в монологической речи; выступать с сообщениями и докладами.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым студентом. Сущность беседы заключается в том, что преподаватель путем умело поставленных вопросов побуждает студентов рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы – побуждать студентов с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в классе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали студентов в самостоятельный творческий, исследовательский поиск, развали креативное мышления.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д. Самостоятельная работа учащегося направлена на формирование профессиональных навыков, систематизацию полученных знаний, развитие профессионального и творческого мышления.

Самостоятельная работа студентов заключается:

- в посещении театров и других учреждений культуры, просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров с последующим аналитическим осмыслением профессиональных актерских работ;

- выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками;

- участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Самостоятельная работа также выполняется по заданию преподавателя. Преподаватель должен четко сформулировать задание, определить его объем и обозначить возможности для его выполнения. Это может быть:

- работа с конкретными видеоматериалами, тематической литературой;

- самоанализ исполнения по видеоматериалам;

- работа с литературными, историческими и художественными источниками над созданием конкретного сценического образа;

- работа с музыкальным материалом (мышление музыкальными образами, красками, интонациями), направленная на комплексное восприятие всей музыкальной ткани в контексте образно-эмоциональной пластики конкретного образа;

- участие в обсуждении вопросов творческой деятельности.

1. Характеристика основных техник актерского мастерства

Система К. С. Станиславского как метод овладения техникой актерской игры.

Актерское мастерство Ч. Чаплина.

Театр Е. Вахтангова.

Биомеханика В. Э. Мейерхольда.

Метод Ли Страсберга.

Техника Стеллы Адлер.

Техника Сэнфорда Мейснера.

Основные принципы актерской методики М. Чехова.

Практическая эстетика.

Техника Ута Хаген.

Актерское мастерство в театре Г. А. Товстоногова.

«Театральные игры» Виолы Споллин.

2. Актерская психотехника

Восприятие и наблюдательность. Восприятие объектов внешнего мира с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса - первая и необходимая ступень для всякого живого органического процесса. В жизни органический процесс осуществляется произвольно, сам собой; на сцене он создается при помощи сознательных усилий воли, так как содержание и течение сценической жизни заранее предопределено драматургом, режиссером и самим актером. В результате пропадает момент непосредственного воздействия ее на актёра, то есть важнейшее условие органического процесса, а всё подлинно живое всегда неповторимо как в природе, так и в искусстве. Чтобы уметь верно воспринимать и отражать все тончайшие изменения в поведении партнёра и окружающей среде, необходимо обладать обостренным вниманием, уметь пользоваться органами чувств в условиях сценического вымысла.

Психический аппарат актера. Развитие внутренней и внешней техники студента.

Практическая работа по первоначальному освоению элементов органического действия на сцене.

- Освобождение студентов от мышечных зажимов. Развитие природных актёрских данных, психофизический тренинг овладения основными элементами внутренней и внешней актёрской техники.

- Законы органичного существования на сцене. «Я в предлагаемых обстоятельствах». В практической работе основной акцент делается на технико-пластическое оснащение,

владение мимикой, пластикой, импровизацией и умение работать в том числе с музыкальным материалом. Практическая работа ведётся по следующим разделам:

Упражнения на работу мышц лица, рук, торса, ног; на жест и на позу – в статике; походку, бег в определенных предлагаемых обстоятельствах.

1) Позы

2) Жесты: виды жестов, их качественные характеристики. Упражнения на выявление настроения и эмоциональную окраску жеста.

3) Мимика

4) Походки, умение садиться в различных предлагаемых обстоятельствах.

Действие в условиях вымысла. Сценическое действие не тождественно жизненному действию. Оно протекает в плоскости вымысла, а не реальности. В отличие от жизненного сценическое действие очищено от всякого случайного, несущественного и в сгущённом, концентрированном виде воплощает «жизнь человеческого духа» роли. Актёр должен действовать на сцене так же, как действовал бы в жизни, в аналогичных с ролью обстоятельствах. Однако сценическая жизнь осуществляется в условиях художественного вымысла, при котором исчезает практическая необходимость в совершении действия. По определению К. С. Станиславского, творчество актёра начинается с «если бы...», то есть с переключения из плоскости жизни реальной в плоскость воображаемой жизни. Актёр должен допустить возможность осуществления данного вымысла в реальной жизни и найти действие, соответствующее ему.

Импровизация предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого студента, формирует импровизационность мышления студента.

Понятие «темпо-ритм». Любое упражнение, этюд, отрывок из пьесы или сцена из спектакля всегда несет определенное настроение и имеет свой характер. У человека так же: в зависимости от переживаний учащается или замедляется пульс. Знакомство с 5-ю скоростями движения (1-я самая медленная, 5-я самая быстрая, но не бегом). Студенты учатся двигаться по сцене во всех скоростях, не сталкиваясь, занимая все пространство сцены. При этом они учатся отличать одну скорость от другой. Скорость задает настроение, а студенты пробуют почувствовать настроение, заданного движения.

3. Тренинг по актерскому мастерству

Внимание. Основа основ актерской техники. Умение концентрировать внимание. Обретение мышечной свободы. Внимание является активным сознательным процессом концентрации воли для познания окружающей действительности, в нем задействованы все органы чувств – слух, зрение, осязание, обоняние. Необходимо научиться удерживать свое внимание в активной фазе во время сценического действия. Быть внимательным на сцене значит – видеть, слышать, воспринимать, органично ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве. Практика. Зрительная и слуховая память. Эмоциональная и двигательная память. Мышечная и мимическая память. Координация в пространстве. Упражнения: «Кто во что одет». «Счетная машинка». «Что лежит на стуле» и другое. «Сценическое зрение». Практическое представление о внимании «произвольном» и «непроизвольном». Произвольное внимание – от субъекта («Я сознательным усилием концентрирую свое внимание на некоем предмете»). Непроизвольное внимание – от объекта (некий предмет своими особенностями притягивает мое внимание). «Высшая степень сценического внимания – непроизвольная активность сознания по отношению к объекту, выбранному произвольно». (Б.Е. Захава).

Существует три круга внимания: малый, средний и большой. Например, в упражнении «Круги внимания» дети должны запомнить тах количество предметов в комнате, затем перечислить их (работает зрительная память и внимание.) Или с закрытыми глазами запомнить и перечислить все звуки в комнате, в коридоре, на улице (работает слуховая память и внимание). С закрытыми глазами определить предмет на ощупь (работает осязательная память и внимание).

Воображение. Фантазия. Сценическая вера, вера в предлагаемые обстоятельства. Тренировка воображения и фантазии. Вовлечение своего воображения – важнейший компонент одаренности. Пробуждение в студенте аффективных воспоминаний («Воображение – это фантазия обо мне»). Тренировка «небытового» образного мышления. Роль логики в упражнениях «воображения» и «фантазии». Важнейший элемент актерской техники – вера в предлагаемые обстоятельства. Подробный анализ и продуманность обстоятельств, их разработанность и логическая обоснованность. Важнейшая цель – добиться от студента понимания, что на сцене ничего не бывает «вообще».

Ориентировка. Словесное действие. Видение. Взаимодействие между партнерами. Взаимозависимость приспособлений. Контрасты и неожиданности в приспособлениях. Непрерывность общения. Способы и формы общения.

Методические указания:

Очень важно понимание студентом, что является словесным действием, как происходит взаимодействие между партнерами, в чем заключаются способы и формы общения.

Упражнения импровизации, этюды.

1. Упражнения на этюды.

2. Упражнения на заданные фразы.

Основной принцип процесса *перевоплощения* актёра в образ: стать другим, оставаясь самим собой. *Органика.* Общий принцип актёрского искусства – перевоплощение. Перевоплощение бывает внешнее и внутреннее, метод его постижения различается в зависимости от техники, которой пользуется актёр, школы (например, Станиславского или Михаила Чехова), факторов внешнего вмешательства в построение роли (работы партнёров, режиссёра, гримёра и т. д.). Рабочие инструменты актёра так же различаются как внешние и внутренние. Внешние (технологические) – грим, костюм, в некоторых видах театра – маска. Внутренние (психо-физические) – физические: тело, пластика и моторика, голос (в том числе дикция), музыкальный слух, чувство ритма; психические: эмоциональность, наблюдательность, память, воображение, скорость реакции, способность к импровизации.

Мышечную свободу актёра Станиславский считал важнейшим условием создания творческого самочувствия. Поэтому «освобождение мышц» (устранение «*зажимов*») он включил в раздел внутренней техники актёра, подчёркивая тем самым особую роль этого элемента не только для телесной, но и для духовной стороны творчества, так как мышечные зажимы нарушают органичность существования актёра на сцене.

Действие – основа сценического искусства. Искусство актёра – это искусство сценического действия. В театре только то приобретает силу и убедительность, что выражено через действие. Действие является главным средством сценической выразительности. Через активное, целенаправленное, органическое действие воплощается внутренняя жизнь образа. Этой задаче должны быть всецело подчинены артистическая техника и творческий метод. В искусстве переживания под действием подразумевается живой органический процесс, направленный на осуществление определенной цели.

Первая ступень в овладении процессом органического действия – преодоление неблагоприятных условий публичности творчества. Вторая ступень – действие, осуществляемое на публике в условиях вымысла. Третья ступень овладения органическим действием связана с его повторностью. Здесь уже происходит перерастание импровизационного упражнения в отработанный этюд, в котором фиксируются логика и последовательность действия. При этом воспроизведение этой логики должно сохранять элемент первичности и импровизационности.

Вопросы к зачету

1. Сценическое действие.

2. Освоение понятия сценического действия.

3. Действие как эмоциональный посыл.
4. Ритм, характер, пластическая выразительность, степень условности действия на сцене.
5. Память физического действия (работа с воображаемыми предметами). Цель действия.
6. Действие – это единый психофизический процесс.
7. Вера в сочиненные обстоятельства.
8. Возникновение отношения к объекту внимания, партнеру.
9. Целенаправленность сценического действия.
10. Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие.
11. Виды общения: общение с партнером, самообщение, внутреннее общение. Внутреннее общение и передача «жизни человеческого духа» на сцене.
12. Средства общения: глаза, танец, жест, действие, мимика.
13. Что такое «характерность» и чем отличается от «характера»?
14. Что такое зажим? Какие виды зажимов вы знаете?
15. Способы устранения зажимов.
16. Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа.
17. Роль и значение воображения и фантазии на сцене.
18. Система К. С. Станиславского как метод овладения техникой актерской игры.
19. Метод Ли Страсберга. Техника Стеллы Адлер. Актерское мастерство Ч. Чаплина.
20. Техника Сэнфорда Мейснера. Основные принципы актерской методики М. Чехова.
21. Практическая эстетика. Техника Ута Хаген. Актерское мастерство в театре Г. А. Товстоногова.
22. «Театральные игры» Виолы Споллин.
23. Проведите пример анализа текста по событиям и предлагаемым обстоятельствам.
24. Какие законы сценического речевого общения вы знаете?
25. Этапы овладения текстом роли: овладение смысловой ситуацией (подтекстом и предлагаемыми обстоятельствами), конкретизация действенной задачи, реализация смысла в речевом действии.
26. Театр Е. Вахтангова. Биомеханика В. Э. Мейерхольда.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
ДПК-002-5 Способен организовывать коммуникации в реализации проектов и программ социально-культурной направленности		
ДПК-002-5.1	Владеет основными формами и видами досугового общения, навыками преодоления барьеров, препятствующих общению	Перечень теоретических вопросов: 1. Сценическое действие. 2. Освоение понятия сценического действия. 3. Действие как эмоциональный посыл. 4. Ритм, характер, пластическая выразительность, степень условности действия на сцене. 5. Память физического действия (работа с воображаемыми предметами). Цель действия. 6. Действие – это единый психофизический процесс. 7. Вера в сочиненные обстоятельства. 8. Возникновение отношения к объекту внимания, партнеру. 9. Целенаправленность сценического действия. 10. Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие. 11. Виды общения: общение с партнером, самообщение, внутреннее общение. Внутреннее общение и передача «жизни человеческого духа» на сцене. Практические задания: Тест: 1. Основной материал творчества актёра: а) голос; б) мимика; в) действие. 2. Сценическое внимание - это: а) процесс отслеживания своих действий на сцене; б) сознательный процесс концентрации воли на объекте; в) активное внимание к тесту партнёра.

		3. Сценическая вера - это: а) вера актёра в предлагаемые обстоятельства; б) вера актёра в свои силы; в) полное доверие к партнеру. 4. Термин античной эстетики, обозначающий душевное облегчение, очищение, наступающее у человека после сильных эмоциональных переживаний, вызванных просмотром произведений искусства: а) катарсис; б) калокагатия; в) эмпатия. 5. К предлагаемым обстоятельствам относятся: а) место действия; б) настроение актера; в) необходимый реквизит. 6. Мизансцена - это: а) место действия; б) камерная площадка; в) расположение актёров в пространстве сцены и по отношению друг к другу. 7. «Переживание» по Станиславскому - это: а) итог органического процесса перевоплощения, его высшая точка и оправдание; б) сочувствие актера персонажу; в) полный уход от «себя» к «образу». 8. Сценическим общением считается: а) взаимодействие партнеров; б) открытый конфликт двух персонажей; в) предложения от актера, касающиеся развития образа, режиссеру. 9. Органический процесс восприятия и накопления эмоциональной энергии, когда актер наблюдает, слушает, оценивает, готовится к возражению и т.п.: а) зона молчания; б) внутренний монолог; в) приспособление. 10. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном значении: а) эмоциональная память; б) предлагаемые обстоятельства; в) наблюдение; 1) это фабула, эпоха, место и время действия, события, факты, обстановка, взаимоотношения, явления, а также условия жизни, актерское и режиссерское понимание пьесы; 2) один из способов формирования сценического образа. Данный способ основан
--	--	--

		на копировании и подражании реально существующей действительности с перспективой художественного осмысления образа; 3) один из методов освоения элементов актерского мастерства, основанный на острых переживаниях, воспоминаниях, сильных впечатлений в жизни, т.е. на ощущениях. Это материал, который питает творчество актера в сочетании с фантазией и воображением. Дает мощный толчок творчеству.
ДПК-002-5.2	Обладает навыками работы с различными категориями участников социально-культурной деятельности	Перечень теоретических вопросов: 1. Средства общения: глаза, танец, жест, действие, мимика. 2. Что такое «характерность» и чем отличается от «характера»? 3. Что такое зажим? Какие виды зажимов вы знаете? 4. Способы устранения зажимов. 5. Развитие сценического внимания в процессе создание сценического образа. 6. Какие законы сценического речевого общения вы знаете? Задания на решение задач из профессиональной области: Задание1: Сочинить и показать этюд на взаимодействие с партнёром. Задание 2: Составить характеристику персонажа (по заданию преподавателя).

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Техники актерского мастерства» включает теоретический вопрос, позволяющий оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практическое задание, выявляющее степень сформированности умений и владений.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по билетам.

Перечень вопросов к зачету:

1. Сценическое действие.
2. Освоение понятия сценического действия.
3. Действие как эмоциональный посыл.
4. Ритм, характер, пластическая выразительность, степень условности действия на сцене.
5. Память физического действия (работа с воображаемыми предметами). Цель действия.
6. Действие – это единый психофизический процесс.
7. Вера в сочиненные обстоятельства.
8. Возникновение отношения к объекту внимания, партнеру.
9. Целенаправленность сценического действия.

10. Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие.
11. Виды общения: общение с партнером, самообщение, внутреннее общение. Внутреннее общение и передача «жизни человеческого духа» на сцене.
12. Средства общения: глаза, танец, жест, действие, мимика.
13. Что такое «характерность» и чем отличается от «характера»?
14. Что такое зажим? Какие виды зажимов вы знаете?
15. Способы устранения зажимов.
16. Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа.
17. Роль и значение воображения и фантазии на сцене.
18. Система К. С. Станиславского как метод овладения техникой актерской игры.
19. Метод Ли Страсберга. Техника Стеллы Адлер. Актерское мастерство Ч. Чаплина.
20. Техника Сэнфорда Мейснера. Основные принципы актерской методики М. Чехова.
21. Практическая эстетика. Техника Ута Хаген. Актерское мастерство в театре Г. А. Товстоногова.
22. «Театральные игры» Виолы Споллин.
23. Проведите пример анализа текста по событиям и предлагаемым обстоятельствам.
24. Какие законы сценического речевого общения вы знаете?
25. Этапы овладения текстом роли: овладение смысловой ситуацией (подтекстом и предлагаемыми обстоятельствами), конкретизация действенной задачи, реализация смысла в речевом действии.
26. Театр Е. Вахтангова. Биомеханика В. Э. Мейерхольда.

Методические рекомендации по подготовке к зачёту

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы, и имеет целью проверку знаний студентов по теории и выявление навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Студенты допускаются к сдаче зачета при выполнении условий:

- полностью выполнены все домашние задания;
- успешно решены тесты (не менее 60% от максимального балла).

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал, и одного практического задания по определенной теме.

По окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.

Показатели и критерии оценивания зачета:

- для успешной сдачи зачета студент должен выполнить все виды работы, включенные в программу, и продемонстрировать при этом достаточный уровень знаний теоретических основ дисциплины, так и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;
- зачет не может быть получен, если результат обучения не достигнут, студент не

может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.