

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

_____ А. А. Корбут

« _____ » _____ 2017 г.

Регистрационный № УД- _____ уч.

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Учебная программа

учреждения высшего образования по учебной дисциплине

для специальности 1-21 04 01 Культурология

(по направлениям), направления специальности 1-21 04 01-

02 Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01

Менеджмент социально-культурной сферы

2017

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-21 04 01-2013 по специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), учебного плана по специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, рег. № ДМ 21-1-14/13 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ

А. В. Калашникова, доцент кафедры менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н. Д. Пискун, профессор кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин государственного учреждения образования «Институт культуры Беларуси», кандидат искусствоведения, профессор;

И. А. Алексина, доцент кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат культурологии, доцент

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 14.09.2016); президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 19.10.2016)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: А. В. Калашникова

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Актерское мастерство» представляет собой дисциплину по выбору студентов на втором курсе обучения и систематизированное изложение теоретических и практических основ профессиональной деятельности актера. В ней раскрываются основные компоненты актерского мастерства, необходимые в разных видах искусства (театр, цирк, кино, телевидение, радио и др.), и особенности взаимодействия менеджера социально-культурной деятельности с представителями актерской профессии; выявляется место актера и менеджера в современном театральном-постановочном процессе; осваиваются современные актерские техники, используемые в работе актера над сценическим образом.

В системе подготовки специалистов-менеджеров в учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» учебная дисциплина «Актерское мастерство» играет одну из важных ролей, так как на базе полученных знаний и умений возможно решение наиболее актуальных проблем культурного развития страны, а именно: создание новых экономически эффективных направлений профессиональной деятельности менеджера социально-культурной сферы, таких как актерский агент, персональный менеджер, сценический менеджер, актуальных культурно-массовых мероприятий; повышение профессиональной культуры менеджера через активное творческое самораскрытие его личности. В качестве методологической основы для освоения данной учебной дисциплины выступают такие предметы, как «Речевая коммуникация (Риторика)», «Ведение культурно-досуговых программ» и «Режиссура культурно-досуговых программ».

В ходе предлагаемой учебной дисциплины студенты должны развить следующие *академические компетенции*:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).

АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации.

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

Обучающиеся должны приобрести следующие *социально-личностные компетенции*:

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

СЛК-7. Уметь работать в команде.

СЛК-8. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общий уровень, достигать морального и физического совершенства своей личности.

СЛК-9. Формировать и аргументировать собственное мнение и профессиональную позицию.

По окончании изучения учебной дисциплины специалисты должны обладать следующими *профессиональными компетенциями*:

ПК-1. Приобщать разные группы населения и отдельных индивидов к процессу создания, усвоения, сбережения и распространения ценностей культуры.

ПК-3. Реализовывать общегосударственные, региональные и ведомственные программы и проекты в сфере культуры и искусств.

ПК-5. Прогнозировать, планировать и организовывать инновационно-методическую и художественно-творческую деятельность в сфере культуры и искусств.

ПК-21. Содействовать переходу учреждений культуры и искусства на новые условия хозяйствования, содействовать их деятельности в условиях рыночных отношений.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны *знать*:

– понятийно-категориальный аппарат актерского искусства и производственные термины современного театрально-постановочного процесса;

– типы и виды актерской профессии и критерии оценки мастерства актера;

– методику актера работы над образом, основные направления классических актерских школ и современные актерские техники;

– основные требования к созданию сценических этюдов;

– этапы и формы репетиционного процесса актера и постановочного процесса на сцене;

уметь:

– проводить анализ актерского мастерства и определять соответствие созданного образа тематической и идейной направленности сценического произведения;

– самостоятельно формировать и выдвигать идею постановки сценического этюда;

– использовать элементы актерской техники в условиях публичного показа;

– производить отбор действий, соответствующих жанровой стилистике сценического произведения, сверхзадаче и линии сквозного действия персонажа;

– совершенствовать уровень пластической и речевой подготовки исполнителя для достижения им необходимой сценической выразительности в характерности в роли;

владеть:

– базовыми теоретическими знаниями об актерском искусстве для решения практических задач в организационно-творческой деятельности менеджера социально-культурной деятельности (далее – СКД);

– эвристическим методом (метод гирлянд ассоциаций и метафор) в выработке и оценке альтернатив постановочных решений;

– методом мозгового штурма как группового способа работы творческой команды над сценическим произведением;

– навыками индивидуальной работы над образом сценического персонажа.

Целью преподавания и изучения учебной дисциплины «Актерское мастерство» является приобретение студентами базовых знаний о современной актерской профессии, системе работы актера на сцене и выработка практических навыков создания сценических образов.

Задачи дисциплины:

1. Обеспечить усвоение студентами категориального аппарата по изучаемой учебной дисциплине.

2. Способствовать более глубокому изучению тенденций в развитии современного актерского искусства в Республике Беларусь.

3. Объяснить законы восприятия и функционирования актерского искусства.

4. Сформировать у студентов объективные критерии оценки актерского мастерства и сценических произведений с участием актеров.

5. Сформировать у студентов умения и навыки создания сценических этюдов с использованием образно-пластических техник на основе собственного или литературного материала.

На изучение учебной дисциплины «Актерское мастерство» для дневной формы обучения учебным планом предусмотрено всего 62 часа, из них аудиторных – 36. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 6 часов, практических занятий – 22 часа, семинарских занятий – 4 часа. Форма получения высшего образования – дневная. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. Для заочной формы обучения предусмотрено всего 50 часов, из них аудиторных – 12. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 4 часа, практических занятий – 6 часов, семинарских занятий – 2 часа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Понятия «актер» и «артист», менеджер и театрально-постановочный процесс

Цели и задачи дисциплины. Взгляды на актерское мастерство Д. Дидро, Б.-К. Коклена, А. Арто, А. Ленского, М. Щепкина, Е. Гратовского, П. Штайна, М. Захарова, А. Хейвица, Р. Смольского, Р. Бузука и др.

Базовые понятия курса, их связь с исполнительским искусством и особенности использования в лексиконе культуролога-менеджера. Понятия «актер» и «артист». Основная театральная терминология: этюд, сценическое действие, сценическое внимание, избавление мышц от зажима, «психологический жест» (по М. Чехову), характерность, темпоритм сценического поведения и др.

Профессиональные коммуникации актера – «Три А» (по П. Элсаму): Автор – Актер – Аудитория. Закономерности социально-художественного восприятия спектакля: актер и «алфавит» театрального языка (по Р. Бузуку).

Понятие «театральный процесс» и роль и место актера в динамике современного театрального процесса. Современные тенденции развития белорусской актерской школы (по Л. Таниной): стремление к синтетичности; усиление значимости внешней выразительности; акцентирование скульптурной выразительности и др. Театральные премии и фестивали в процессе популяризации достижений актерского искусства отечественной сцены.

Тип организации актеров в театре: репертуарный театр и антреприза. Взаимодействие актера с другими театральными профессиями – сценический менеджер, арт-агент, антрепренер, импресарио и др.

Международные сети и ассоциации театров, актерские профессиональные союзы и их роль в интеграции и образовании специалистов театра. Американская система разделения на агентов актеров и персональных менеджеров актеров и их профессиональные функции. Деятельность Ассоциации персональных менеджеров (ROP) и Ассоциации агентов (LEA).

Специализация агентств (представление интересов моделей, ведущих, детей-актеров; подбор актеров для кинопроектов, антрепризы и др.). Три категории агентств в США. Условия приобретения услуг агента для заграничного артиста: членство в местном профсоюзе, оплата взноса, наличие рекомендации актера – члена профсоюза и др.

Деятельность Международного института театра (МИТ).

Тема 2. Понятие «амплуа», актерские школы и системы.

Современные актерские техники и их использование

Амплуа в драме – способ типизации, родственный драматургическому типу-маске и противоположный характеру. Система амплуа: учитывает наиболее распространенные драматургические типы, дает возможность набора актеров для постановки любого репертуара. Возникновение европейской системы амплуа (свод правил актерской игры в эпоху классицизма).

Первая фиксированная русская система амплуа в России: «Роспись», составленная императрицей Екатериной II (1766). Деление на три разряда по амплуа (согласно «Высочайшему утвержденному положению про артистов» (1889) российских императорских театров). Дифференцирование амплуа по национальным, социально-бытовым, возрастным признакам в русском «Указателе пьес для любительских спектаклей с обозначением ролей по амплуа и необходимых декораций» (1893). Классификация амплуа в «Словаре театра» П. Пави. Легализация профессии актера: предоставление артистам императорских театров личного почетного гражданства – Высочайшее ходатайство (1832).

Осознание амплуа как эстетической категории театра в начале XX в. Система амплуа как связь между типологией драматургических сюжетов и актерской типологией. Сторонники системы амплуа как театрального способа классификации человеческих типов (В. Мейерхольд, Н. Евреинов, А. Кугель). Противники театральных амплуа: игра по амплуа как театральный штамп и рутинерство, препятствие для развития актерской индивидуальности (К. Станиславский, М. Чехов). Возникновение нового амплуа «социального героя» в «производственных» пьесах в 1970-е гг. Скрытая система амплуа в современном

театре. Актерская специализация и современный профессиональный статус актера.

Актерские техники – базис коммуникативной компетентности актера. Многообразие технологических и эстетических подходов к творчеству актера (школа переживания К. Станиславского; «сверхмарионетка» Г. Крэга; принцип биомеханики В. Мейерхольда; принцип «отстранения» Б. Брехта и др.). Особенности актерских систем: К. Станиславский – «От внутреннего к внешнему», М. Чехов – «От внешнего к внутреннему». Система Станиславского – система реалистичного театра: охватывает поле проблем творческой жизни театра и актера; связывает вопросы теории театра, этики актера и режиссера, внутренней и внешней техники актера.

Парадокс режиссерского театра: 1) уменьшается значимость актера и принципиальное «встраивание» его работы в общую концепцию спектакля; 2) оптимальный путь к возвращению сакральности театрального действия приводит к наиболее мощным и значимым актерским работам.

Становление и развитие белорусской актерской школы. Актер и виртуальная реальность, цифровой перформанс и постдраматический театр (Х.-Т. Леман, С. Диксон). Актуальность законов реалистичного искусства для театра.

Актерские техники как комплекс навыков, способствующих созданию сценического образа и эффективному выполнению социальных ролей в жизни человека: голосоведения, пластической выразительности, психофизической и эмоциональной подвижности. Универсальный, характерный актер (по П. Элсму). Актерские техники (концептуально переосмысленные и адаптированные) как основа для программ обучения профессиональных артистов и людей бизнеса в разных ситуациях публичности.

Тема 3. Работа актера над образом, характерность как основа сценических образов

Технологии тренировки актера (тренинг) – изучение, поиск способов, приближение к природе актерского творчества. «Работа актера над собой» – воспитание в актере качеств, необходимых для правдивого органичного действия на сцене. Этюд – маленькое законченное по композиции сценическое произведе-

дение. Формы этюда: индивидуальные и коллективные. Процесс работы над этюдами. Бионика в поиске пластического решения.

Система Станиславского как творческая основа «работы над собой» и «работы над ролью». «Три кита» метода К. Станиславского: внимание, воображение, психоэмоциональная память – «Ум, Воля, Чувство» (физические ощущения и действия – мысли – воображение). Вера и наив. Если бы. Предлагаемые обстоятельства. «Я» в предлагаемых обстоятельствах: «Я и пространство» (место), «Я и физическое самочувствие» (время), «Я и физическая среда» (способ действия), «Я и обстоятельства, в которых я когда-то был».

Действие – основа сценического искусства: через действие воплощается внутренняя жизнь образа и раскрывается идейный замысел пьесы. Принцип «быть, а не казаться» – основа тренинга психотехники актера. Акциональная (действенная) цепочка: жизнь – действие – движение – темп – ритм. Темпоритм в создании образов и «целых сцен». Темпоритм – темперамент – характер. Темпоритм сквозного действия и подтекста, две перспективы спектакля – артиста и роли. Темпоритмическое согласование и рассогласование.

Память физических действий. Технические правила осмысленного действия (воплощение замысла): видение предмета, организация психофизического самочувствия, понимание в упражнениях на воображаемые действия целостного образа предмета, воспитания чувства «малых правд».

Поиск характера – типичное и конкретное, направленность стремлений, темперамент (реактивность). Рождение характерности от внутренней сущности роли. Присвоение заимствованной характерности (наблюдение). Принцип «если бы...». Отбор внутренних и внешних элементов характерности. Типы характерности: врожденная (темперамент), возрастная, национальная, историко-бытовая, социальная, профессиональная, индивидуальная. Разработка профиля характера персонажа (по П. Элсаму).

Преодоление актерской характерности. Игра и «перевоплощение», «отстранение» и отчуждение. Поиск возможности существования, «жизни в зерне», в сюжете, взаимоотношениях, событиях, через которые выявляется характер персонажа.

Импровизация— творческие техники драматической игры, обеспечивающие связь между бессознательным и созидательной деятельностью актера. Импровизация «традиционалистов» (В. Мейерхольд); импровизация Е. Вахтангова («Принцесса Турандот»); М. Чехов о технике актера в работе над ролью и основах импровизационного самочувствия; А. Арто о спонтанных поисках нового «физического языка»; «дикая», неакадемическая практика и теория Е. Гротовского («Театр Солнца», лаборатория «Дерево»); «этнографические» импровизации актеров Международного центра театральных исследований (П. Брук) в экспериментальных поисках живой театральности.

Общие этапы работы над ролью. Знакомство с пьесой. Протокол внешней жизни роли. Анализ действия. Внесценическая жизнь роли. Прицел на сверхзадачу. Оценка фактов и событий. Создание логики действий роли. Работа над словом. Углубление предлагаемых обстоятельств. Построение мизансцены. Овладение характерностью. Партитура действия.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названиетемы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля знаний
	лекции	практические занятия	семинарские занятия		
<i>Тема 1.</i> Введение. Цели и задачи дисциплины. Понятия «актер» и «артист», менеджер и театральнопостановочный процесс	2		2	2	опрос, тест
<i>Тема 2.</i> Понятие «амплуа», актерские школы и системы. Современные актерские техники и их использование	2		2	2	письменная работа (реферат), тренинг
<i>Тема 3.</i> Работа актера над образом, характерность как основа сценических образов	2	16		4	этюды, таблица профиля характера персонажа
<i>Итоговый публичный показ</i>		2			публичное выступление с монологом из пьесы, таблица профиля характера персонажа
Всего...	6	18	4	8	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Построение учебного материала производится по блочно-модульной системе обучения – за лекционной частью следует практическое закрепление знаний в виде выполнения студентами частных задач, которые поступательно приводят обучаемого к решению заключительного контрольного задания, индивидуального для каждого студента – создание монолога персонажа на сценической площадке.

Лекционный материал определяет основные понятия искусства актера, рассматривает особенности применения знаний в области актерского мастерства для будущей профессиональной деятельности менеджера СКД.

На практических занятиях студенты приобретают навыки сочинения и постановки сценических этюдов, отрабатываются навыки создания характерности как основы сценического образа и перевоплощения в роли.

На занятиях в качестве иллюстративного материала используются дополнительные информационные источники и видеоматериалы о профессиональной актерской деятельности. С целью ознакомления со спецификой деятельности актеров в любительских театрах и направлениями развития любительского театрального творчества на базе учреждений культуры агрогородков (кукольный театр «Батлейка», пластический театр, народно-обрядовые формы театра и др.), студентами используется видеоматериал, электронный ресурс с научной продукцией, раздел «Анимационные технологии» и «Этнокультурные технологии» Задания К-07 Государственной программы «Культура Беларуси» на 2011–2015 годы: «Разработать технологии социокультурной деятельности учреждений культуры в агрогородках Республики Беларусь. Создать информационный ресурс “Социокультурная деятельность: культуротворческие, этнокультурные, информационно-познавательные, рекреационные и анимационные технологии”».

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с творчеством белорусских актеров в театре и кино, самостоятельный поиск материала для сценического воплощения.

Технологический инструментарий преподавателя дисциплины учитывает использование следующих педагогических тех-

нологий и методов обучения: поисковый метод (при подготовке контрольных заданий); игровые технологии (в процессе совершенствования актерских навыков и умений работать в команде); элементы проектной технологии (при подготовке итоговых этюдов).

В процессе преподавания дисциплины используется текущий, периодический и итоговый контроль знаний, а также применяются следующие процедуры оценки уровня знаний и умений: устный опрос по изучаемой теме, выполнение этюдных заданий, подготовка рефератов, электронных презентаций, постановка и показ монолога из пьесы.

Методика формирования итоговой оценки. Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего и итогового контроля в рейтинговую оценку, по дисциплине «Актерское мастерство» следующие:

вклад текущего контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине 80 %;

вклад итогового контроля (публичное выступление – показ) в рейтинговую оценку знаний по дисциплине 20 %.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. *Аристотель. Об искусстве поэзии / Аристотель.* – М.: Искусство, 1957. – С. 4–20.
2. *Богданов, И. А. Постановка эстрадного номера : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050200 Режиссура театра / И.А. Богданов ; С.-Петербур. гос. акад. театр. искусства. Фак. драм. искусства. Каф. эстрад. искусства и муз. театра.* – СПб. : Изд-во СПбГАТИ, 2013. – 32 с.
3. *Боровик, Г.И. Пьеса, замысел, спектакль: учеб. пособие / Г. И. Боровик.* – Минск: БГАИ, 2008. – С.18–44.
4. *Бузук, Р.Л. Беларускаітэатр і глядач на парозе ХХІ стагоддзя / Р. Л. Бузук.* – Мінск : БелДПК, 2004. – С.15–90, 120–135.
5. *Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств: тренинги творческой психотехники / С.В. Гиппиус.* – М.: Искусство, 1967. – 295 с.
6. *Гуд, П.А.Тэхналогіястварэння свята: вучэб. дапам. / П. А. Гуд.* – 2-е выд., стэрэатып. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2008. – С. 98.
7. *Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие для спец. учеб. заведений культуры и искусства / Б. Е. Захава.* – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1978. – 334 с.
8. *Калашникова, А.В. Особенности обучения актера театра кукол в высшей школе / А.В. Калашникова// Музыкае і тэатральнаемастацтва: праблемывыкладання.* – 2011. – № 4(38). – С. 22–28.
9. *Основы системы Станиславского: учеб. пособие / сост.: Н. В. Киселева, В. А. Фролов.* – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 475 с.
10. *Савкова, З. В. Выразительные средства речевого взаимодействия в массовом представлении: учеб. пособие / З. В. Савкова.* – Л.: ЛГИК, 1981. – 79 с.
11. *Савостьянов, А.И. Общая и театральная психология : учеб. пособие / А.И. Савостьянов.* – СПб.: КАРО, 2007. – С. 137–212.
12. *Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский.* – М.: Искусство, 1983. – 610с.

13. *Соснова, М.А.* Искусство актера: учеб. пособие для вузов / М. А. Соснова. – М.: Акад. проект: Фонд «Мир», 2005. – 432с.

14. *Таніна, Л. М.* Тэндэнцыі развіцця актёрскага мастацтва акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы (1980-я гады ХХ – пачатак ХХІ стагоддзя) / Л. М. Таніна. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2010. – 104 с.

15. *Хренов, Н.А.* Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики / Н.А. Хренов. – М.: Просвещение, 1981. – 246с.

16. *Юдчиц, Г.В.* Театральное пространство. Теория и практика / Г. В. Юдчиц. – Минск : Право и экономика, 2007. – 220с.

17. *Лич, Р.* Театр. Теория и практика: пер. с англ. / Роберт Лич. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр» Е.А. Кривошея, 2015. – 244 с.

18. Электронный ресурс Задание К-07 Государственной программы «Культура Беларуси» на 2011–2015 годы: «Разработать технологии социокультурной деятельности учреждений культуры в агрогородках Республики Беларусь. Создать информационный ресурс “Социокультурная деятельность: культуротворческие, этнокультурные, информационно-познавательные, рекреационные и анимационные технологии”».

Дополнительная

1. *Гаробчанка, Т.Я.* На мяжы стагоддзяў: Сучас. беларус. драм. тэатр / Т.Я. Гаробчанка. – Мінск: Беларус. навука, 2002. – С. 4–9, 102–164, 233–367.

2. *Годер, Д.* Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра / Д. Годер. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 240 с.

3. *Калашникова, А.В.* Театр кукол Беларуси как объект арт-менеджмента / А.В. Калашникова // Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности: сб. ст. / под ред. С.Б. Мойсейчук, А.И. Степанцова. – Минск: Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 2011. – С. 86–95.

4. *Кнебель, М.О.* Слово в творчестве актера / М.О. Кнебель. – М.: Искусство, 1954. – 151с.

5. *Немирович-Данченко, В.И.* Рождение театра / В.И. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1989. – 570с.

6. *Каляда, А. А.* Слоўнікакцёра і рэжысёра / А.А. Каляда. – Мінск: Асар, 1995. – 269с.

7. *Камінскі, А.Я.* Рэжысуратрадыцыйнагаабраду / А. Я. Камінскі. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2008. – 370с.

8. *Сучков, І.І.* Фальклорнытэатрбеларусаў: праблемыпаэтыкі і эстэтыкі (на матэрыяле XII–XX стст.) – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т культуры, 2004. – С.74–135.

9. *Товстоногов, Г.А.* Зеркало сцены: в 2 т. / Г.А. Товстоногов. – Л.: Искусство, 1980. – 2 т.

10. Циклическиеритмы в истории, культуре и искусстве / Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ; редкол.: Н. А. Хренов [и др.]. – М.: Наука, 2004. – С. 480–501.

11. *Элсам, П.* Мастер-класс для начинающего актера / Пол Элсам. – М.: Феникс, 2008. – 256 с.

12. *Ярмалінская, В.М.* СцэнаграфіяБеларусі XX – пачатку XXI ст. / В.М. Ярмалінская. – Мінск: Беларус. навука, 2010. – 224 с.

13. *Baugh, C.* Theatre, Perfomans and Tehnology / Christopher Baugh. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. – 272 p.

14. *Dixon, S.* Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation / Steve Dixon. – London: The MIT Press, 2007. – 832 p.

15. *Lehmann, H.-T.* Postdramatik Theatre / Hans-Thies Lehmann. – London: Routledge, 2006. – 224 p.

Характеристика реферата

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является реферат. Целью реферата по предмету «Актерское мастерство» является формирование у студента навыков теоретических исследований и углубление знаний по актуальным проблемам развития актерского искусства, а также стимулирование студентов к самостоятельному изучению литературы, исследующей динамику театрально-постановочного процесса.

Реферат должен быть оформлен в виде аналитического документа. Структурные составляющие реферата: введение, обзор литературы, основная часть, список литературы. Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность, указать цель и задачи исследования. Обзор литературы – студент должен охарактеризовать взгляды различных авторов по теме исследования с указанием ссылок на литературные источники, а также в основной части реферата необходимо проанализировать примеры актерских работ или составить фактографию спектаклей, касающуюся рассматриваемого вопроса. Примерный объем задания составляет 8–10 страниц. Количество часов на выполнение в соответствии с учебным планом составляет 30 единиц.

Темы реферативных работ

1. Понятия «актер» и «артист», их связь с различными исполнительскими видами искусства: особенности использования терминов

2. Актер в процессе коммуникации с драматургом, режиссером, сценографом, сценическим менеджером и другими участниками театрально-постановочного процесса

3. Социально-художественное восприятие спектакля: Автор, Актер, Аудитория

4. Тенденции развития актерского искусства в Республике Беларусь и разновидности современных актерских профессий

5. Деятельность актерских организаций и артистических агентств

6. Компоненты сценического образа и процесс работы над образом

7. Понятие «амплуа» и трансформация амплуа в процессе развития театральной практики
8. Использование актерских амплуа в современной сценической практике
9. Актерские школы и системы
10. Принцип перевоплощения – основа актерского мастерства
11. Специфика актерского существования на современной театральной сцене
12. Пластика как элемент актерской выразительности
13. Сценическая речь как важный компонент актерского мастерства
14. Этапы работы актера со сценарным (драматургическим) материалом
15. Особенности процесса работы актера с режиссером
16. Характерность как основа сценического образа
17. Актер и темпоритм сценического действия
18. Актерская сверхзадача
19. Актерский тренинг и его задачи
20. Этапы и особенности репетиционного процесса актера
21. Универсальный актер
22. Использование актерских техник в профессиональной деятельности менеджера социально-культурной деятельности

Характеристика таблицы профиля персонажа

Бланк таблицы заполняется студентом, когда начинается работа над новой ролью. Чтобы определить характер персонажа, необходимо начать с внимательного прочтения сценария (пьесы). Таблица разделена на секции, и после того как вы записали основные факты в левой стороне таблицы, остальные секции можно заполнять в любом порядке. Таблица уточняется на репетиции: по мере нахождения новых особенностей в характере героя в нее вносятся дополнения и изменения. Результативность работы над ролью оценивается после итогового показа (выступления с монологом), когда созданный образ сверяется с параметрами в таблице.

Профиль характера персонажа	Факты о персонаже	Разъяснение
Любимая фантазия		предлагается определить или (если вы достаточно хорошо знаете характер своего героя) придумать его тайную фантазию. Эта секция не только поможет глубже понять характер персонажа, но и позволит создать интересную импровизацию, – а что будет, если осуществить фантазию персонажа? (Если вы играете слугу, в фантазиях представляющего себя королем, ощущение, которое персонаж мог испытывать, когда все ему прислуживали и превозносили его, становится мощным воображаемым воспоминанием.)
Жизненная задача (сверхзадача)		«сверхзадача» определяет все поведение персонажа в данный момент его жизни. Скорее всего, она останется неизменной, если в жизни героя не возникнут какие-то чрезвычайные обстоятельства. (Примеры: «стать знаменитым», «помогать другим», «совершить что-то значительное прежде, чем я умру».)
Качели статусов		представление об отношениях между персонажем и другим значимым персонажем в пьесе, когда они впервые появляются на сцене вместе. (Над бревном уже нарисована «тонкая» доска; нарисуйте новую доску, показывающую баланс статусов между вашим героем и другим персонажем. Угол наклона доски указывает на относительный статус.)
Прозвище		полезная «памятная записка» при исполнении роли, поскольку прозвище является обычно лаконичным описательным ярлыком, отражающим личность героя. Очевидно, что прозвища, образованные от имени или фамилии человека, будут мало способствовать «ощущению» персонажа, поэтому, воз-

		можно, придется придумать прозвище после сбора необходимой информации. (Примеры: «Башковитый», «33 несчастья», «Солнышко».)
Личностный тест		качества, черты характера и взгляды, о которых можно с уверенностью сказать, что персонаж их проявляет в определенном эпизоде пьесы. Наблюдаемое поведение должно быть одномоментным. Наверняка обнаружатся интересные парадоксы и конфликты: персонаж может в одном эпизоде показаться беззаботным, в другом – пессимистичным; в одной ситуации спокойным, в другой – нервным. Подобно реальным людям, хорошо выписанные персонажи – это сложные создания, чьи мысли и настроения могут радикально меняться, причем неожиданно. Их поведение может непосредственно зависеть от людей, с которыми они тесно общаются. Обозначив все типы поведения, проявляемого героем, можно заметить, что в одной «четверти» схемы будет выделено больше слов, чем в остальных. Следовательно, можно сделать вывод, является ли персонаж устойчивым экстравертом или невротиком-интровертом (комбинации могут меняться). Тем самым актер получит быстрое представление о личности персонажа и о том, чем он отличается от самого исполнителя
Допустимая власть		напоминает о власти, которой обладает герой в ключевых отношениях с другими. Данная секция может иметь очень важное значение в плане понимания того, как власть сказывается на поведении персонажа в отношении к другим людям, поскольку и он, и его партнер четко осознают власть друг друга и последствия употребления этой власти. Если остальные

		актеры также заполнили эту секцию, можно провести обсуждение проблем власти в пьесе; если позволяет время, немногoимпровизировать
Визуализация		фиксируются результаты визуализации – техники подключения воображения для мысленного представления происходящего. Визуализация используется для обретения уверенности или подготовки к какому-то новому опыту. Актер может использовать этот метод и для освоения навыка релаксации (тренинг «Упражнение по релаксации с визуализацией»), так и для мысленного воссоздания яркого и значимого момента «внутренней жизни» своего персонажа, о котором ничего не говорится в пьесе (который происходит за рамками пьесы)
Вербальный статус		термин, используемый для описания того, как выбор слов и того, что за ними кроется, автоматически указывает на положение индивида на качелях статусов. Когда два человека на воображаемых качелях имеют противоположные статусы – королева и бродяга, например, – тогда определенный выбор слов способен мгновенно подорвать установленный относительный социальный статус и, тем самым, изменить существующий баланс статусов. Более высокий статус может быть заявлен путем снижения статуса другого индивида (например, оскорблением) или повышением собственной значимости (например, самовосхвалением)
Пример: Вербальный статус	Пример: Участники группы «Битлз» – знаменитые ливерпульцы	Образец записи речевых особенностей персонажа (на примере акцента жителей Ливерпуля)

Акцент		как жители определенной территории ливерпульцы имеют свой незначительный акцент, свой сленг
Громкость		карикатурные ливерпульцы говорят громко, но среди них много людей, говорящих тихо
Интонация		своеобразная и узнаваемая интонация, которую часто путают с бирмингемской, но между ними существуют некоторые тонкие отличия. У ливерпульцев тональный диапазон уже, чем в нормальной речи, и предложения часто заканчиваются повышающей интонацией
Высота тона		мужчины обычно используют более высокие тона, характерные для этого городского акцента
Тембр		обычно низкий в силу некоторой напряженности задней части гортани и мягкого нёба
Темп		обычно быстрый, частично приписываемый скорости мышления говорящего, однако отдельные слова могут заканчиваться звуком «er», что дает говорящему время подумать, например «so-er»
Дикция		как правило, довольно нечеткая. Это частично объясняется ограниченным использованием рта и губ для формирования слов
Речевые особенности		шепелявость

Критерии оценки итогов учебной деятельности

Баллы	Показатели оценки
1 (один)	<p>Отсутствие знаний и компетенции в рамках образовательного стандарта.</p> <p>Отдаленное сходство исполняемого сценического этюда, постановки (монолог с эталоном), не прочитывается сценический образ, не выявлена характерность персонажа, нет сверхзадачи, не используется реквизит, который дополнительно характеризует образ персонажа, не осваивается сценическая площадка, не меняется темп и ритм действия, нет актерских пристроек и взаимодействия с партнерами, множество вербальных и визуальных ошибок в сценической игре, которые тяжело поддаются исправлению.</p> <p>Формальное выполнение поставленных педагогам задач. Пассивность на практичных и индивидуальных занятиях</p>
2 (два)	<p>Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; непонимание и неиспользование специальной терминологии.</p> <p>Выполнение актерских навыков в этюде (постановке, монологе) на уровне только интуиции, с повышенным напряжением, необоснованными задержками и паузами, со значительными отклонениями от заданной программы и сильно нарушенным темпоритмом сцены, множеством вербальных и визуальных ошибок в сценической игре, отсутствие целостности в создании сценического образа и характера персонажа.</p> <p>Формальное выполнение поставленных педагогам задач. Пассивность на практичных и индивидуальных занятиях</p>
3 (три)	<p>Недостаточный объем знаний и компетенции в границах образовательного стандарта; знание терминов и понятий ограничивается их наименованием, без удовлетворительного понимания.</p> <p>Непонимание примеров моделирования сценической ситуации.</p> <p>Выполнение сценических этюдов (постановок, монолога) на уровне только интуиции, с повышенным напряжением и значительными отклонениями от заданной программы, невыявленным темпоритмом сцены, вербальными и визуальными ошибками в сценической игре, отсутствием целостности в создании сценического образа и поверхностная проработка характера персонажа.</p>

	<p>Наличие существенных ошибок, которые ликвидируются с помощью преподавателя; исправленные варианты сценичного поведения не закрепляются.</p> <p>Формальное выполнение поставленных педагогам задач.</p> <p>Неумение применить полученные знания и умения при выполнении учебных заданий.</p> <p>Пассивность на практичных и индивидуальных занятиях</p>
4 (четыре)	<p>Достаточный объем знаний в границах образовательного стандарта; в использовании понятий и специальной терминологии встречаются ошибки.</p> <p>Для осознания примеров моделирования сценической ситуации требуется некоторое время.</p> <p>Демонстрация техники выполнения отдельных элементов актерской игры и упражнений по усвоению актерской техники на достаточном уровне</p> <p>Выполнение сценических этюдов (постановок, монолога) на уровне частичной осознанности, но с повышенным напряжением и заметными отклонениями от заданной программы, нарушенным темпоритмом сцены, вербальными и визуальными ошибками в сценической игре, отсутствием целостности в создании сценического образа, частичным присутствием характерности персонажа.</p> <p>Постоянная потребность в коррекции и поддержке со стороны преподавателя.</p> <p>Неправильное использование навыков, полученных при усвоении дисциплины.</p> <p>Формальное участие в учебно-творческом процессе</p>
5 (пять)	<p>Достаточные знания в объеме учебной программы; ощущение неуверенности в использовании специальных терминов и понятий.</p> <p>Понимание примеров моделирования сценической ситуации.</p> <p>Демонстрация техники выполнения отдельных элементов и упражнений по усвоению актерской техники на достаточном уровне.</p> <p>Самостоятельное выполнение сценических этюдов (постановок, монолога) на уровне осознанности, но с повышенным напряжением и отклонениями от заданной программы, нарушенным темпоритмом сцены, вербальными и визуальными ошибками в сценической игре, отсутствием целостности в создании сценического образа, присутствие частично проработанной характерности персонажа.</p> <p>Потребность в коррекции и поддержке со стороны педагога.</p>

	<p>Недостаточно правильное использование навыков, полученных при усвоении дисциплины.</p> <p>Участие в учебно-творческом процессе</p>
6 (шесть)	<p>Достаточно полные знания в объеме учебной программы; владение понятиями и специальной терминологией.</p> <p>Наличие сложностей в приведении примеров моделирования сценической ситуации.</p> <p>Самостоятельное выполнение сценических этюдов (постановок, монолога) на уровне осознанности, без напряжения и отклонений от заданной программы, присутствием темпоритма в сцене, незначительными вербальными и визуальными ошибками в сценической игре, намечен сценический образ и его сверхзадача, присутствует характерность персонажа.</p> <p>Выполнение поставленных педагогам учебно-творческих задач с незначительными ошибками. Решение их посредством педагога и частичное закрепление предложенных схем сценической деятельности.</p> <p>Использование полученных знаний и умений при подготовке творческих работ.</p> <p>Участие в учебно-творческом процессе. Сформированность потребности в самостоятельной творческой работе</p>
7 (семь)	<p>Полные знания по отдельным разделам учебной программы.</p> <p>Наблюдается уверенность в использовании специальных терминов и понятий. Наличие адекватных примеров моделирования сценической ситуации.</p> <p>Самостоятельное выполнение актерской игровой деятельности, без напряжения, в соответствии с заданной программой, присутствует темпоритм в сцене, отсутствуют вербальные и визуальные ошибки в сценической игре, прочитывается сценический образ и его сверхзадача, характерность персонажа.</p> <p>Владение навыками актерского перевоплощения, приемами психологического воздействия на аудиторию и на партнера на среднем техническом уровне.</p> <p>Наличие несущественных ошибок в реализации сценических задач и использования навыков, полученных при усвоении дисциплины.</p> <p>Успешное самостоятельное исправление ошибок после обсуждения.</p> <p>Активность в учебно-творческом процессе</p>
8 (восемь)	<p>Полные знания по отдельным разделам учебной программы.</p> <p>Уверенное владение понятиями и специальными терминами.</p>

	<p>Легкость в подборе адекватных примеров моделирования сценической ситуации.</p> <p>Осмысленное использование элементов актерской техники в построении импровизированного этюда, задания на достаточном техническом уровне.</p> <p>Самостоятельное выполнение актерской игровой деятельности, осмысленность, отсутствие напряжения, полное соответствие с заданной программой.</p> <p>Владение навыками актерского перевоплощения, приемами психологического воздействия на аудиторию и на партнера на достаточном техническом уровне, определен сценический образ и его сверхзадача, проявляется характерность персонажа.</p> <p>Успешная работа с программным материалом в процесс репетиций, но ощущение сложностей в условиях публичного показа.</p> <p>Применение полученных знаний и умений при самостоятельной подготовке творческих работ.</p> <p>Активность в учебно-творческом процессе</p>
<p>9 (девять)</p>	<p>Полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы. Использование специальной терминологии для анализа сценических образов и учебных ситуаций.</p> <p>Осмысленное использование элементов актерской техники в построении импровизированного этюда, задания на высоком техническом уровне.</p> <p>Самостоятельное выполнение актерской игровой деятельности в полном соответствии с заданной программой, осмысленность, органичность существования на сценической площадке.</p> <p>Владение навыками актерского перевоплощения, приемами психологического воздействия на аудиторию и на партнера на высоком техническом уровне, точно представлен сценический образ и его сверхзадача, характерность персонажа.</p> <p>Способность закреплять импровизированно найденные мизансцены, найденные актерские пристройки и строить на их основании этюдную композицию на высоком уровне исполнительской техники.</p> <p>Существование в предлагаемых обстоятельствах роли осуществляется правдоподобно в условиях репетиции и публичного показа.</p> <p>Понимание поставленных учебно-творческих задач разной степени сложности, органичность и выразительность в их сценическом воплощении.</p>

	<p>Правильное использование навыков, полученных при освоении дисциплины, в подготовке учебных самостоятельных творческих работ.</p> <p>Инициативность в учебно-творческом процессе</p>
10 (десять)	<p>Полные и систематизированные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы. Точное использование специальной терминологии при анализе явлений театрального искусства.</p> <p>Демонстрация способностей осуществить постановку сценического этюда, создания сценического монолога с использованием театральных приемов на высоком уровне исполнительской техники.</p> <p>Владение навыками актерского перевоплощения, приемами психологического воздействия на аудиторию и на партнера на высоком техническом уровне, создание целостного сценического образа с четко выявленной сверхзадачей, яркое проявление характерности персонажа.</p> <p>Существование в предложенных обстоятельствах роли в условиях публичного показа осуществляется органично, правдоподобно, эмоционально-заразительно. Понимание сверхзадачи роли и стремление воплотить ее в своем выполнении с проявлением эстетического вкуса.</p> <p>Демонстрация свободного владения программным материалом с использованием умений и навыков из других образовательных дисциплин при подготовке учебных и самостоятельных творческих работ.</p> <p>Инициативность и креативность в учебно-творческом процессе</p>

Рекомендованные средства диагностики

Для диагностики профессиональной компетенции, выявления уровня учебных достижений студентов рекомендуется использовать следующий инструментарий:

1. Комплексные разноуровневые задания:
 - техника выполнения отдельных элементов и упражнений по усвоению актерской техники;
 - трансформация пластических движений («психологический жест» в приемы психологического воздействия (невербального) на партнера;
 - импровизированное создание этюдов по темам программы;
 - проект создания драматического этюда на основе текста пьесы;

- индивидуальное выступление с монологом из пьесы.
- 2. Устный опрос студентов.
- 3. Письменная разработка «Таблицы профиля характера персонажа» и рецензии на театральный спектакль.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Учебное издание

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности 1-21 04 01 Культурология
(по направлениям), направления специальности 1-21 04 01-02
Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01
Менеджмент социально-культурной сферы*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор А. В. Гицкая

Подписано в печать 2017. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 1,75. Уч.-изд. л. 1,11. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.