

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

30.10 2023 г.

Регистрационный № УД ~~661~~зуч.

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине по специальности
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности
1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное)*

Учебная программа составлена на основе:

учебного плана по направлению специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направление специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное), рег. № С18-1-14/21уч. от 22.07.2021

Образовательного стандарта высшего образования по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12.04.2022 г. № 78, учебных планов БГУКИ по направлению специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное).

СОСТАВИТЕЛЬ:

И.А. Алекснина, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.В. Котовицкий, заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», доцент;

Н.В. Петухова, заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат филологических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №1 от 30.08.2023г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 25.10.2023 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Актерское мастерство» включена в модуль «Актерское мастерство». Актерское мастерство является основополагающей учебной дисциплиной театрального цикла, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических занятий по сценической речи, пластическим и музыкальным дисциплинам. Важную роль в освоении материалов учебной дисциплины играют также теоретические знания, приобретаемые студентами в циклах общегуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов.

Методологической основой учебной дисциплины является система актёрского воспитания К. С. Станиславского. Она составляет теоретический фундамент курса, который находит свое продолжение на практических занятиях, конечной целью которых является создание художественного образа (роли). Неотъемлемой частью практической части учебной дисциплины является психофизический тренинг, способствующий формированию умения органично действовать на сценической площадке, снятию волнения и напряжения перед выступлением, развитию фантазии, памяти и внимания, совершенствованию культуры чувств и эмоций.

Целью учебной дисциплины является подготовка квалифицированного специалиста, владеющего теоретическими знаниями и практическими навыками в области актерского мастерства для профессиональной исполнительской деятельности.

Освоение учебной дисциплины «Актерское мастерство» по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное): должно обеспечить формирование специализированной компетенции: выступать в качестве актера на сцене профессионального и любительского театра.

Задачи учебной дисциплины:

- раскрыть синтетический характер учебной дисциплины «Актёрское мастерство» как искусства управления творческими психофизическими процессами человеческой личности;
- выявить и развить индивидуальные актёрские способности студента;
- обучить студента профессиональным техникам актёрского мастерства;
- создать базу для формирования у студентов осознания первостепенности нравственной позиции и личной ответственности художника перед социумом.

Вышеназванные задачи решаются с помощью следующих педагогических технологий: интерактивные упражнения (творческие задания, работа в малых группах, «ученик в роли учителя» и т. п.); педагогика сотрудничества («делай как я», учение без принуждения, идея опережения);

эвристическое обучение; активное обучение (комплексное использование педагогических и организационно-управленческих средств).

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

– основы системы К. С. Станиславского и учение о театре Вл. И. Немировича-Данченко;

- принципы психофизического существования на сцене;
- стилевые особенности актерской игры;
- приемы творческих подходов для воплощения сценического образа;
- этапы освоения предлагаемых обстоятельств пьесы и роли;
- принципы композиционного построения сценического образа;
- приемы психофизического голосового тренинга;
- основы сценического движения;
- основы грима;
- основы вокального исполнительства.

уметь:

– использовать метод физических действий и действенный анализ роли в процессе подготовки спектакля и воплощения сценического образа;

- создать «биографию» роли и образа;
- разрабатывать и проводить тренинги по раскрытию и развитию психотехники актера.

владеть:

– голосом и пластикой в целях создания сценического образа на основе авторской характеристики действующих лиц;

- знаниями, полученными в области актерского мастерства в преподавательской деятельности.

Методы и технологии изучения дисциплины:

- технология проблемно-модульного обучения;
- проектные и коммуникативные технологии;
- вариативные модели управляемой самостоятельной работы.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины предусмотрено всего 360 часов, из которых 144 аудиторных (4 часа – лекции, 90 часов – практические занятия, 50 часов – индивидуальные занятия).

Рекомендуемые формы контроля – экзамены и зачеты.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ПСИХОТЕХНИКИ АРТИСТА

Тема 1. Введение в дисциплину

Роль и место театра среди прочих видов искусства. Особенности актерского искусства. Особенности природы человека-актера. Основные этапы возникновения и развития различных актерских школ. Система К.С. Станиславского как методологическая основа воспитания артиста психологического театра. Этика и дисциплина как фундаментальные элементы культуры и техники артиста.

Тема 2. Развитие психофизического аппарата актера

Тренинг и муштра. Практическая работа по первоначальному освоению элементов органического действия на сцене: развитие природных актёрских данных, психофизический тренинг овладения основными элементами внутренней и внешней актёрской техники (внимание, психическая и физическая свобода, воображение и фантазия, чувство правды и вера, наблюдательность, эмоциональная память и др.)

«Я в предлагаемых обстоятельствах» как начальный этап освоения психотехники артиста.

Основы органичного существования на сцене: логика и последовательность поступков, восприятие, оценка, воздействие, кинолента видений, внутренняя речь.

Структура сценического действия (предлагаемые обстоятельства, событие, конфликт, задача). Сценическое общение.

Тема 3. Отработка элементов психотехники в учебных этюдах

Методический принцип «От упражнения – к этюду, от этюда – к роли». Перевод упражнения в этюд. Отработка элементов психотехники актёра в одиночных и парных этюдах с простейшим сюжетом на одно событие. Синтез личного опыта восприятия окружающего мира и наблюдений. «Я в предлагаемых обстоятельствах автора» как основополагающее условие существования студента в этюде.

Тема 4. Сценическое действие

Общение как основа сценического действия. Приспособления как важнейший элемент взаимодействия с партнёром. Оценка как процесс возникновения определённого эмоционального отношения к объекту внимания, осмысление этого отношения и поиск ответного действия.

Освоение целенаправленного, продуктивного и непрерывного взаимодействия с партнёром.

Этюды на основе сюжетов, взятых из литературных произведений. Словесное действие. Подход к постижению авторского текста.

Тема 5. Этюды на основе драматургии

Определение взаимоотношений с партнером, диктующих поведение действующего лица в этюде и отрывке. Умение добиваться своей цели с учетом предлагаемых обстоятельств.

Анализ предлагаемых обстоятельств, цели действия и текста, созданного автором (драматургом, писателем), освоение их, выход на действие от первого лица. Создание непрерывной цепи подлинного действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения органичных чувств.

Тема 6. Характер и характерность

Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя.

Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Работа над отрывками, включающими усложненные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера, более сложные по восприятию, различные по жанру, а также стилю драматургии. Тренинг характерности (этюды на поиск «зерна» животных, предметов, явлений природы).

Тема 7. Жанровые и стилистические особенности сценического образа

Жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, их выражение в способе существования актера.

Создание линии жизни и способов поведения персонажа в соответствии с жанровой природой литературного материала.

Влияние стилевых и жанровых особенностей пьесы на форму сценического воплощения роли.

Тема 8. Диалектика взаимодействия «актер – режиссер» в работе по созданию спектакля

Взаимоотношение замысла роли и режиссерского замысла этюда. Постигание сверхзадачи и сквозного действия роли. Взаимоотношения с партнером, диктующие поведение действующего лица в пьесе. Круг предлагаемых обстоятельств; фантазирование на основе предлагаемых обстоятельств роли. Постигание мотивов поведения героя, исследование поступков и отношений персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями героя.

РАЗДЕЛ II. РАБОТА НАД РОЛЬЮ

Тема 9. Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания спектакля

Работа над ролью в курсовом спектакле. Действительный анализ пьесы и действительный анализ роли. Сверхзадача роли и сверхзадача спектакля. Создание биографии героя на основе этюдного метода. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи, национальные особенности. Поиск сквозного действия роли и будущего спектакля. Работа по созданию «второго плана» роли. Практическое осмысление понятия «перевоплощение».

Поиски внутренней и внешней характерности роли в процессе перевоплощения.

Тема 10. Ролевой тренинг

Тренинг как основа создания роли. Использование модифицированных упражнений для постижения роли в рамках режиссерского замысла спектакля. Метод физических действий как основа создания сквозной линии роли. Этюдный метод как способ создания биографии и «второго плана» роли, импровизационного самочувствия актера, верных и точных приспособлений.

Тема 11. Создание роли в условиях актерского ансамбля целостного спектакля

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

Репетиционный процесс, творческое взаимодействие с другими актерами, занятыми в спектакле. Координация сверхзадачи и сквозного действия роли с учетом других действующих лиц спектакля. «Оркестровка» спектакля.

Самостоятельная работа над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

Эволюция роли в рамках прокатного периода учебного спектакля.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСП	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ПСИХОТЕХНИКИ АРТИСТА						
1	Введение в дисциплину	2				–
2	Развитие психофизического аппарата актера	–	6	4	2	реферат
3	Отработка элементов психотехники в учебных этюдах	–	4	4	2	доклад
4	Сценическое действие	–	6	4	2	Творческий показ
5	Этюды на основе драматургии	–	8	4	2	реферат
6	Характер и характерность	–	8	4	2	реферат
7	Жанровые и стилистические особенности сценического образа	–	8	4	2	Творческий показ
8	Диалектика взаимодействия «актер – режиссер» в работе по созданию спектакля	–	8	4	4	доклад
РАЗДЕЛ II. РАБОТА НАД РОЛЬЮ						
9	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания спектакля	2	8	4	4	Творческий показ
10	Ролевой тренинг	–	8	4	4	Творческий показ
11	Создание роли в условиях актерского ансамбля целостного спектакля	–	8	4	4	Творческий показ
ИТОГО:		4	72	40	28	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 377 с.
2. Ершов, П.П. Режиссура как практическая психология / П. П. Ершов. – М. : Искусство, 1972. – 352 с.
3. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра : Учеб. пособие для спец. учеб. заведений культуры и искусства / Б. Е. Захава – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1978. – 334 с.
4. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли : Учеб. пособие для театральных вузов / М. О. Кнебель. – М. : Искусство, 1982. – 118 с.
5. Кнебель, М. О. Слово о творчестве актера / М. О. Кнебель. – М. : ВТО, 1970. – 198 с.
6. Корогодский, З. Я. Первый год. Начало : Методический материал / З. Я. Корогодский. – М. : Советская Россия, 1973. – 127 с.
7. Корогодский, З.Я. Первый год. Продолжение / З. Я. Корогодский. – М. : Советская Россия, 1974. – 109 с.
8. Корогодский, З.Я. Этюд и школа / З. Я. Корогодский. – М. : Советская Россия, 1975. – 112 с.
9. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. – М. : Искусство, 1968. – 456 с.
10. Кудашева, Т. Н. Руки актера / Т. Н. Кудашева. – М. : Просвещение, 1970.
11. Мейерхольд, Вс. Э. Статьи, письма, речи, беседы ч. 2 / В. С. Мейерхольд – М., 1968. – 458 с.
12. Михайлова, А. А. Образный мир сцены: (Заметки о соврем. сценографии) / А. А. Михайлова. – М. : Знание, 1979. – 48 с.
13. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства («Поэтика», «Мизансцены») / Ю. Мочалов. – М. : Просвещение, 1981. – 342 с.
14. Немирович-Данченко, Вл. И. О творчестве актера: Хрестоматия / Немирович – Данченко Вл.И. – М. : Искусство, 1984. – 436 с.
15. Немирович-Данченко, Вл. И. Театральное наследие / Вл. И. Немирович-Данченко. – М., 1952. – 278 с.
16. Немировский, А. Б. Пластическая выразительность актера / А. Б. Немировский. – М. : Искусство, 1988. – 297 с.
17. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 698 с.
18. Поламишев, А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы / А. М. Поламишев. – М. : Просвещение, 2006. – 487 с.
19. Попов, А. Д. О художественной целостности спектакля / А. Д. Попов. – М., 1959. – 295 с.

20. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве. – М. : Вагриус, 2000. – 448 с.
21. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Часть I. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1985. – 479 с.
22. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Часть II. Работа над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1990. – 508 с.
23. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены / Г. А. Товстоногов. – М. : Искусство, 1980. – 214 с.
24. Чехов, М. А. Литературное наследие. В 2-х т. – Т. 2. Об искусстве актера / М. А. Чехов. – М. : Искусство, 1995. – 588 с.
25. Чистякова, М. И. Психогимнастика / М. И. Чистякова. – М. : Просвещение, 2004. – 198 с.
26. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя / А. Эфрос. – М. : Искусство, 1975. – 319 с.

Дополнительная

1. Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. – СПб. : Издательство «Речь», 2005. – 60 с.
2. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель. – М., 1976. – 526 с.
3. Мейерхольд, Вс. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях / Вс. Э. Мейерхольд. – М. : Искусство, 1968. – 350 с.
4. Морозова, Г. В. Понятие темпо-ритма сценического действия / Г. В. Морозова. – М., 1968. – 135 с.
5. Немировский, А. Б. Пластическая выразительность актера / А. Б. Немировский. – М. : Искусство, 1988. – 191 с.
6. Новицкая, Л. П. Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. – М. : Советская Россия, 1969. – 123 с.
7. Новицкая, Л. П. Уроки вдохновения / Л. П. Новицкая. – М. : Всерос. театр. общ-во, 1984. – 383 с.
8. Попов, А. Д. Воспоминания и размышления о театре / А. Д. Попов. – М., 1963. – 310 с.
9. Станиславский, К. С. Станиславский репетирует / К. С. Станиславский. – Сборник сост., ред., автор предисловия и вступ. статей И. Н. Виноградская. – М. : Изд-во «Московский Художественный театр», 2000. – 520 с.
10. Шихматов, Л. М. Сценические этюды / Л. М. Шахматов. – М. : Просвещение, 1969. – 154 с.

Рекомендуемые методы обучения

Инструментарий преподавателя дисциплины, способствующий формированию компетенций, полагает использование таких педагогических технологий и методов обучения, как:

- технологии учебно-исследовательской деятельности и поисковый метод (на этапе подготовки заданий);
- игровые технологии (в деловых и ролевых играх, в постановках);
- сенситивный тренинг (при тренировке самопознания, регулировании эмоционального отношения к себе и коллегам);
- визуальные технологии (иллюстрации, демонстрация, видеоматериалы).

Рекомендуемые средства диагностики

Управляемая самостоятельная работа осуществляется студентами на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. Диагностика компетенций студентов осуществляется с помощью:

- творческого показа;
- написание реферата;
- ведения творческого дневника;
- конспекта лекций;
- индивидуальной работы над номером;
- разработки концепции театрализованного концерта.

Для диагностики уровня знаний, умений и навыков студентов, полученных в процессе изучения учебной дисциплины, проводятся зачеты и экзамены, творческие практические показы.

Практические занятия направлены на формирование умений и навыков, использования полученных теоретических знаний при выполнении конкретных заданий по тематике учебной дисциплины. Методика проведения указанных занятий должна содействовать развитию творческих способностей каждого студента и приобретению навыков самостоятельной работы. Следует применять новые формы организации процесса обучения: визуализированные лекции, коллективная творческая беседа, практическая работа и т. п.

Самостоятельная работа студентов направлена на обогащение их умений и навыков по учебной дисциплине в свободное от обязательных учебных занятий время. Цель самостоятельной работы студентов – содействие усвоению в полном объеме содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование, потребность в расширении кругозора, повышать нравственный, культурный уровень и контроль собственной деятельности. Преподаватель даёт задания по самостоятельной работе и регулярно проверяет их выполнение.

Содержание и формы управляемой самостоятельной работы студентов рекомендуется непосредственно связывать с использованием этюдного метода, рефератов на заданные темы, ведение творческого дневника. В ходе работы над собственными этюдами и отрывками студенты лучше углубляются в предметную область. Для самостоятельной работы предлагается придумать

собственный этюд, на заданную тему. Такая организация работы способствует развитию и выявлению личных недочетов их исправлений, определению сильных сторон творческой индивидуальности, а также повышению профессиональной компетенции студентов.