

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

С.Л.Шпарло

19.05

2022 г.

Регистрационный № УД 323/эуч.

МАСТЕРСТВО АКТЁРА

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности*

1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям)

Направления специальности

1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления)

2022 г.

Учебная программа разработана на основе Общеобразовательного стандарта высшего образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от №78 от 12.04.2022 по специальности 1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям); учебного план учреждения высшего образования по направлению специальности 1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления).

СОСТАВИТЕЛИ:

Ю.Д.Персидская, проректор по воспитательной работе учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Ю.Г.Николаева, старший преподаватель кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

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

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

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 25.02.2022 г.);

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 26.04.2022 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Мастерство актёра» входит в модуль «Основы режиссуры и мастерство актёра», закладывает фундамент теоретических и практических знаний и навыков, необходимых для последующего освоения и работы в области режиссуры. В рамках учебной дисциплины «Мастерство актёра» осуществляется формирование у студентов представлений об основах и закономерностях режиссуры и актёрского мастерства, закладываются основы понимания органичного существования артиста на площадке, его взаимодействия с партнёрами, аппаратом, реквизитом, закладываются предпосылки для дальнейшего использования знаний, умений и навыков в области актёрского мастерства и режиссуры в профессиональной творческой деятельности.

Учебная дисциплина «Мастерство актёра» преподаётся в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Актёрское искусство-действие» и «Эксцентриада» и такими модулями, как «Композиция зрелища», «Речевое действие в зрелище», «Драматургия в зрелище», «Режиссура», «Пластическая культура» и т.д.

Освоение учебной дисциплины «Мастерство актёра» направлено на формирование универсальной компетенции: Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации; и базовой профессиональной компетенцией: Осознавать роль режиссерского и актерского искусства в праздничной культуре, развивать собственное художественное восприятие и вкус.

Цель учебной дисциплины – подготовка специалистов к самостоятельной профессионально-просветительской деятельности; приобретение комплексных знаний и навыков в области режиссуры и мастерства актёра, педагогики.

Основные задачи учебной дисциплины:

- изучить и освоить на практике основу режиссуры – систему К.С. Станиславского;
- познакомить с выдающимися мастерами классической режиссуры и мастерства актёра;
- сформировать профессиональную актерскую этику, художественный вкус, творческую индивидуальность, понимание режиссерских традиций;
- воспитать творческую дисциплину, режиссерскую инициативность, умение анализировать, создавать, обосновывать режиссерскую идею;
- обучить рациональной организации постановочного процесса, самостоятельного освоения материала, формирования репертуара;
- развить устойчивую базу навыков и умений для решения широкого круга актерских, режиссерских, творческих, педагогических, технологических задач в процессе подготовки номера, представления, праздника.

В основу содержания учебной программы по дисциплине «Основы режиссуры и мастерство актера: мастерство актёра» легли исследования ведущих специалистов в области теории и истории искусства режиссуры.

Процесс подготовки в области основ классической режиссуры и мастерства актера направлен на овладение студентами знаниями и умениями, которые позволят им на высоком уровне решать профессиональные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- основы системы К.С. Станиславского и его последователей;
- принципы режиссерской организации действия на сцене, эстраде, арене;
- приемы творческих подходов к сценическому раскрытию и воплощению художественных образов в классической режиссуре и режиссуре эстрадно-циркового искусства;
- методику работы над ролью в разных жанрово-стилистических направлениях номеров и представлений;
- этапы освоения режиссером и актером предлагаемых обстоятельств;
- стилевые особенности номера, представления, праздника;
- специфику сценического движения;
- основные законы режиссуры и драматургии;
- законы психофизики актера;
- специфику работы режиссера с артистом.

уметь:

- использовать знания по психотехнике актёра в процессе подготовки и воплощения сценического образа;
- использовать индивидуальные и личностные особенности в создании актёрского образа;
- быть примером в мастерстве актера, ораторском искусстве, сценическом движении, режиссерских решениях и действиях;
- использовать приемы пластической выразительности сценического действия;
- использовать приемы создания внешнего облика персонажа средствами грима;
- применять знания в области режиссуры и актерского мастерства в преподавательской деятельности.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Мастерство актёра» всего предусмотрено 190 часов, из них 114 часов – аудиторные (лекции – 10 часов, практические – 94 часа, индивидуальные – 10 часов) занятия. Рекомендованные формы контроля знаний студентов – экзамены.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель и задачи учебной дисциплины «Основы режиссуры и мастерство актёра. Раздел 1. Мастерство актёра», связь с другими дисциплинами. Театр как вид искусства: происхождение, виды, составляющие. Особенности и задачи актерской профессии. Понятие профессии «режиссёр». Специфика и средства выразительности режиссерского творчества. Цели, задачи, основополагающие принципы системы К.С. Станиславского. Традиции русской сценической педагогики, творческие поиски Г. Товстоногова, Е. Вахтангова, М. Чехова, В. Мейерхольда, Е. Грозовского, П. Брука, А. Васильева и др. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Тема 1. Элементы внутренней техники актёра

Сценическое внимание. Мышечная свобода. Сценическое оправдание. Чувство правды и вера в предлагаемые обстоятельства. Сценическое отношение. Воображение и фантазия. Кинолента видений. Сценическое общение. Пристройки. Эмоциональная память. Внутреннее сценическое самочувствие. Темпо-ритм.

Тема 2. Элементы внешней актёрской техники

Тело актёра как элемент актёрского искусства. Определение задач внешней техники в соотношении с внутренней. Выразительное движение, жест, мимика. Пластика и танец. Пантомима. Использование предмета. Присвоение костюма. Игра с костюмом или его деталью. Работа со сценическим пространством. Мизансценирование. Вокал. Декламация. Речь и её законы. Перспектива артиста и роли. Логика и последовательность. Характерность. Этика и дисциплина.

Тема 3. Актёрский этюд как материал для создания номера

Этюд на память физических действий. Этюды-наблюдения: «я – предмет», «я – животное». Этюд на перемену отношения: к предмету, к месту действия. Этюды на ассоциации: на музыкальный момент, на цвет, на картину. Эмоционально окрашенные этюды: «впервые в жизни», «моя трагедия». Этюд на органическое молчание. Этюды на общение в условиях сценического молчания. Этюды на рождение слова, на создание диалога, на «паузу».

*Тема 4. Режиссёрский этюд как этап
в создании эстрадно-циркового номера*

Этюд «на три слова». Этюд на выстраивание заданного события. Этюд на цепочку физических действий, в основе которых лежит литературный материал. Этюды по мотивам литературных и музыкальных произведений. Этюды-импровизации на предложенную тему. Этюд на музыкальные ассоциации. Этюд на оживление картины. Этюды на создание сценической атмосферы. Этюд на визуализацию скороговорочного рассказа. Элементы организации сценической борьбы: инициативность, предмет борьбы, соотношение интересов, соотношение сил, обмен информацией, экономия сил. Элементы режиссёрской задачи: действие, цель, приспособление.

Тема 5. Выразительные средства актёра как инструмент режиссуры

Динамика и статуарность. Скульптурность. Понятие сценического ракурса. Природа и выразительность сценического жеста. Выразительность рук, ног, спины, головы. Контрапункт мимики и жеста. Контрапункт жеста и слова. Образность. Характерность. Стилизация. Сверхзадача актёра и тема образа. Взаимодействие «чувства правды» и «чувства формы». Единство внутренней и внешней техники игры актёра. Чувство меры.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Индивидуальные		
1.	Введение	2				
2.	Тема 1. Элементы внутренней техники актёра	2	30	2		ведение творческого дневника
3.	Тема 2. Элементы внешней техники актёра	2	14	2		творческий показ
4.	Тема 3. Актёрский этюд как материал для создания номера	2	10	2		творческий показ
5.	Тема 4. Режиссёрский этюд как этап в создании эстрадно-циркового номера		16	2		индивидуальная работа над номером
6.	Тема 5. Выразительные средства актёра как инструмент режиссуры		16			
ВСЕГО		8	76	8	22	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – М: РАТИ–ГИТИС, 2008.
2. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство : учеб. пособие для вузов / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 170 с. — (Университеты России).
3. Филонов, В. Ф. Событие как первооснова сценического действия: учеб. пособие по дисциплинам «Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и актерское мастерство» / В. Ф. Филонов ; Челябинский государственный институт культуры, Кафедра театрального искусства. – Челябинск : ЧГИК, 2016. – 132 с.

Дополнительная:

1. Актерский тренинг по системе Станиславского: упражнения и этюды / [сост. О. Лоза]. – Москва : АСТ: Полиграфиздат; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. – 179 с.
2. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – М: АСТ, 2010.
3. Жабровец, М. В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М. В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008.
4. Зверева, Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. — М: РАТИ – ГИТИС, 2008.
5. Кипнис, М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – М: АСТ, 2010.
6. Лоза, О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – М: АСТ, 2009.
7. Немирович-Данченко, В. И. Рождение театра: воспоминания, статьи. Заметки, письма / В. И. Немирович-Данченко. – М.: Правда, 1989. – 575 с.
8. Полищук, В. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / В. Полищук. – М: АСТ, 2010.
9. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – М: РАТИ–ГИТИС, 2008.
10. Сорокин, В. Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27.

12. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – М: АСТ, 2009.
13. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – М: АСТ, 2009.
14. Станиславский, К. С. Искусство представления. Классические этюды актерского тренинга / К. Станиславский; [Сост. и подгот. тексты Анны Гиппиус]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2012. – 188, [1] с.
15. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – СПб: Лань, Планета музыки, 2010.
16. Чехов, М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – М: АСТ, 2009.

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

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

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

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.

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на обогащение их умений и навыков по учебной дисциплине «Мастерство актера» 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 контролируемой самостоятельной работы студентов рекомендуется непосредственно связывать с использованием этюдного метода,

ведение творческого дневника. В ходе работы над собственными этюдами и отрывками студенты лучше углубляются в предметную область. Такая организация работы способствует развитию и выявлению личных недочетов их исправлений, определению сильных сторон творческой индивидуальности, а также повышению профессиональной компетенции студентов.