

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.23.01 Мастерство актера драматического театра и кино

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Москва

2017

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23.01 Мастерство актера драматического театра и кино

2. Цель и задачи освоения дисциплины: ознакомление студентов театральных специальностей и направлений с элементами актерской психотехники, жанровыми и стилистическими особенностями сценического существования, с творческим взаимодействием с режиссером.

3. Место дисциплины в структуре программы специалитета:

дисциплина Б1.Б.23.01 Мастерство актера драматического театра и кино является дисциплиной специализации базовой части образовательной программы специалитета и изучается в 6, 7 и 8 семестрах.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины «Мастерство актера драматического театра и кино» основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплины: «Актерское мастерство», необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, предусмотренных содержанием образовательной программы.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	Планируемые результаты освоения образовательной программы
Профессиональные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – Занятие в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)¹ Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой, артист драмы	
Художественно-творческая деятельность	
готовность к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);	Знает и понимает: теорию и практику мастерства актера; классическую и зарубежную драматургию; достижения современного драматического театра; основы сценической речи, сценического движения, музыкальной грамоты и хореографии; понятие «художественного образа», специфику средств создания художественного образа; способы создания художественного образа; актерские средства (движения, мимика, жесты и др.); приемы

¹ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

	создания линии жизни действующего лица с учетом социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя; принципы взаимодействия с постановщиками в процессе создания роли в спектакле; основы развития актерского аппарата, приемы внешней и внутренней техники артиста драматического театра и кино Умеет: создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, образному мышлению Владеет (навыками и/или опытом деятельности): техникой создания художественных образов актерскими средствами; навыками актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы
умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-(теле-) камерой в студии (ПК-2);	Знает и понимает: основные принципы работы над ролью; приема подхода к роли, отношений с партнерами, диктующие поведение действующего лица в этюде, отрывке; способы воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенности сценического существования в условиях концерта, исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии; способы активизации зрительской аудитории Умеет: воздействовать на зрительскую аудиторию; учитывать особенности сценического существования в условиях сценического представления, концерта, исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками общения со зрительской аудиторией в условиях драматического спектакля, концерта, а также перед кино-(теле-) камерой в студии; способами воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенностями сценического существования в условиях концерта, исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии
готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3)	Знает и понимает: специфику работы актера в драматическом театре; специфику работы актера в кино; основные приемы актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии; основные принципы работы над ролью; методы проявления творческой инициативы во время работы над ролью Умеет: проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в драматическом спектакле;

	проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в кино-, телефильме, эстрадном представлении, выходить с творческими предложениями, расширяющими диапазон роли, объем персонажа, глубину его характера Владеет (навыками и/или опытом деятельности): разнообразными приемами работы над ролью, быть убедительным и доказательным в своей творческой инициативе; технологиями проявления творческой инициативы во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении
способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4)	Знает и понимает: сущность и специфику работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла Умеет: работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; органично включать в творческий процесс все возможности речи; профессионально воздействовать словом в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, владеть искусством подтекста, создавать яркую речевую манеру и характерность, вести роль в едином темпоритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла, целенаправленно и продуктивно взаимодействуя с партнерами
владение государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5)	Знает и понимает: основы русского языка; общие основы теории и практики сценической речи; основы сценической речи как средство театрального воплощения драматургического произведения; основными речевыми средствами (звучность, гибкость, четкость, ясность и др.) Умеет: органично включать в творческий процесс все возможности речи; профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, создавать яркую речевую манеру и характерность Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками сценической речи; искусством речи как национальным культурным достижением; навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования художественного замысла произведения
способность к овладению авторским словом, образной системой	Знает и понимает: основы искусства сценической речи, правила грамотного произношения,

драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-6)	особенности диалога и монолога; методы речевого тренинга и самостоятельной работы над голосом Умеет: профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками воздействия авторским словом, образной системой драматургии; навыками воздействия на зрителя содержательной, действенной, стилевой природой авторского слова
умение органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7)	Знает и понимает: возможности сценической речи; основы дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической речевой культуры; технику выполнения роли в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями Умеет: органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; создавать яркую речевую манеру и характерность роли; вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками использования в роли возможностей речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры;
умение использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8)	Знает и понимает: стилевые и жанровые особенности танцевальной пластики, основы драматургии танца; роль, значение и функции пластической выразительности в процессе создания спектакля, выразительные средства; принципы интерпретации пластического текста, пластического построения произведений; основные элементы языка сценического движения, психотехники актера; основы индивидуальной и парной акробатики; технику сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох Умеет: использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя с оружием и без оружия, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох

	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками использования при подготовке и исполнении ролей своего развитого телесного аппарата; навыками выполнения двигательных задач, требующих сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох
умение актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9)	Знает и понимает: технику воссоздания актерского мастерства в танце, технику передачи различных состояний, мыслей и чувств актера в роли; технику переключения из одного танцевального жанра в другой; способы распознавания различных музыкальных жанров
	Умеет: актерски существовать в едином темпоритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями; актерски существовать в танце, воплощать при этом состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле балетмейстера и режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой; всеми способами и средствами хореографии создать художественный образ, опираясь на предложенный танцевальный материал и задачи постановщика; определять жанровую модель музыкального текста, композиционное строение
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): основами различных танцевальных техник, хореографической лексикой, жанровым и стилевым разнообразием танца, музыкальной культурой; навыками актерского существования в танце, воплощения при этом различных состояний, мыслей, чувств человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах; навыками органичного, предельно музыкального, убедительного, раскованного и эмоционально заразительного проявления в ходе исполнения роли; навыками быстрого переключения из одного танцевального жанра в другой
владение основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в	Знает и понимает: основные музыкальные и вокальные термины; физиологические аспекты голосового формирования легочного дыхания, работу диафрагмы, межреберных мышц, брюшных мышц, строение гортани, голосовых связок, работу

многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10)	голосовых складок при извлечении звука, строение и расположение резонаторных полостей грудной клетки, шеи, головы; эффекты, оказываемые на голос внешними воздействиями, способы ухода за голосом, восстановления голоса при простуде, переутомлении связок, срыве голоса и т.д.; вредные вокальные привычки, зажимы, форсирование и т.д.; основы формирования типов дыхания: грудного, брюшного и смешанного; основы формирования вокальной опоры; основные отличительные черты эстрадного, народного и академического пения; основные отличительные черты американской и европейской эстрадных вокальных школ; отличительные черты поп, рок, и джазового эстрадного вокала; дыхательные и резонаторные упражнения, развивающие, укрепляющие и позволяющие держать голос в рабочей форме Умеет: решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса при использовании партий в музыкальных спектаклях, вокальных номеров в драматических и кукольных спектаклях, на эстраде; использовать навыки ансамблевого пения, находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения; пользоваться грудным, брюшным и смешанным типом дыхания во время пения; петь в речевой позиции; пользоваться грудным, головным, шейным и полным резонансом, различными типами нижнего и верхнего резонанса; петь в голосовом, фальцетном и совмещенном режимах; чисто интонировать; петь ритмично; петь многоголосие в ансамбле; анализировать музыкальный материал, выявлять используемые исполнителями вокальные приемы и режимы; разбираться в художественном содержании музыкальных произведений Владет (навыками и/или опытом деятельности): навыками ориентации в музыкальном тексте; навыками определения музыкальных произведений стилевой и жанровой направленности; навыками определения композиционной организации, художественной ценности музыкального произведения; хорошей дикцией при пении как на родном языке, так и на изучаемом им иностранном; резонаторным, гортанным вибрато и вибрато, формируемым при помощи диафрагмы; основными навыками зажимной и штробасовой техники пения; навыками пения на поставленном и снятом звуке
Педагогическая деятельность	

Обобщенная трудовая функция – Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации	
готовность проводить актерские тренинги (ПК-14)	Знает и понимает: основы актерских тренингов и методы работы над ролью; цели, задачи и методику актерского тренинга; общие основы теории актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, танца и музыкальной грамоты
	Умеет: организовать и проводить учебно-воспитательную работу в коллективе любителей, организовать внутреннюю жизнь творческого коллектива; проводить актерские тренинги и тренинги профессионального мастерства
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): технологиями проведения актерских тренингов
Профессионально-специализированные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – Занятие в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках) ² , артист драмы	
готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.1)	Знает и понимает: технологии создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению
	Умеет: создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, образному мышлению
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): техникой создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению
способность профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя	Знает и понимает: основы искусства сценической речи, правила грамотного произношения, особенности диалога и монолога; технику

² Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПСК-1.2)	воздействия словом на партнера в сценическом диалоге; технику ведения роли в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями Умеет: пользоваться полученными навыками в работе над речевой характеристикой персонажа, воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге; использовать разнообразные средства, приемы и приспособления речи в сценическом диалоге; вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями Владеет (навыками и/или опытом деятельности): разнообразными темпо-ритмическими рисунками, которые позволяют существовать в общем ансамбле и работать в едином жанре и стиле; навыками профессионального воздействия словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи; навыками создания яркой речевой характеристики персонажа; навыками ведения роли в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями
Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии (ПСК-1.3)	Знает и понимает: теоретические основы и основные приемы актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии; Умеет: анализировать и воплощать произведения художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии Владеет (навыками и/или опытом деятельности): приемами анализа и воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии

6. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов/зачетных единиц	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа (всего)	120						36	36	48

В том числе:									
Лекции	0						-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	114						34	34	46
Семинарские занятия (С)	0								
Лабораторные работы (ЛР)	0								
Индивидуальные занятия (ИЗ)	6						2	2	2
Самостоятельная работа (СР)	96						36	36	24
Форма промежуточной аттестации	36						зачет	зачет	Экзамен (36)
Всего:	252/7						72/2	72/2	108/3

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Семинары	СРС	Всего
1	Современные условия сценической творческой деятельности	-	12	-	-	8	20
2	Значение актера в современном театральном процессе	-	12	-	-	8	20
3	Профессиональные качества актера	-	12	-	-	10	22
4	Развитие актёрского аппарата	-	22	2	-	14	38
5	Характер и характерность	-	12	-	-	12	24
6	Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывке	-	12	-		12	24
7	Роль репетиций в актерском творчестве	-	12	-		16	28
8	Исполнение роли в итоговой аттестационной работе	-	20	4		16	40

	Всего		114	6		96	216
--	-------	--	-----	---	--	----	-----

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Современные условия сценической творческой деятельности	Преемственность и новаторство в театральном искусстве, их значение для творческой практики. Театр — искусство коллективное. Театр — искусство синтетическое. Актер — носитель специфики театра. Действие — основной материал театрального искусства. Драматургия — ведущий компонент театра. Синтетическая и коллективная природа театрального творчества. Взаимодействие драматурга, режиссера, актеров, художника, композитора и других создателей спектакля. Взаимосвязь между реальной жизнью и сценическим искусством, между театральной школой и профессиональной деятельностью. Зритель — творческий компонент театра. Постоянное обогащение и обновление знаний о жизни и профессии - неременная предпосылка сценического творчества. Этика в театральном искусстве. Роль актера и режиссера в драматическом искусстве, их сотрудничество в творческом процессе.
2	Значение актера в современном театральном процессе	Творчество актера — основной материал режиссерского искусства. Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве. Природа сценических переживаний актера. Единство актера-образа и актера-творца. Действие — главный возбудитель сценических переживаний актера. Действие — основной материал актерского искусства. Синтез «переживания» и «представления». Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Сверхзадача и сквозное действие - главный компас в творчестве режиссера и актера. Пути определения

		сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы. Реализация сверхзадачи. Сверхзадача и сквозное действие - сущность теоретического метода Станиславского. Определение сверхзадачи и сквозного действия в собственном этюде. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе. Сущность понятия «второй план». Определение М.О. Кнебель. Значение второго плана во внутренней психотехнике актера Второй план в создании сценического образа. Необходимость разработки второго плана. Второй план и «зерно» роли. Связь второго плана и внутреннего монолога. Учение о внутренней речи как о свернутой форме речевой деятельности. Вс. Мейерхольд, Е. Вахтангов, М. Чехов: школы актёрского мастерства. Взгляды на природу творчества выдающихся мастеров сценических искусств.
3	Профессиональные качества актера	Свойства личности и профессиональные качества артиста драматического театра и кино. Сценическое внимание. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства. Физическое самочувствие. Заразительность, темперамент, сценическое обаяние, фантазия, воображение, наблюдательность, память и другие природные данные, необходимые в актерской профессии. Развитие этих качеств в процессе обучения. Освоение элементов актерской психотехники. Упражнения и этюды в учебной и творческой практике. Профессиональная этика актёра. Средства актёрской выразительности и способ перевоплощения в образ. Особенности существования и приёмов: психологический театр. Трагедия. Игровой театр. Водевиль. Общение со зрительской аудиторией. Духовное содержание, этика и жизнеутверждающая направленность

		профессии актера. Особенности сценического коллективного творчества.
4	Развитие актёрского аппарата	«Элементы внутреннего сценического самочувствия» и «элементы сценического действия» по Станиславскому. Особенности внутренней и внешней техники. Мастерство актера: парные этюды и отрывки. Действие для достижения поставленной цели. Сценическая задача. Взаимодействие с партнером. Этюды на общение со словами. Перемена отношения к партнёру. Этюды на общение в условиях органического молчания. «Наблюдения» — это первый шаг к сценическому образу. Умение показать реального человека (или животное), несколькими мгновенными точными штрихами «набросать портрет» изображаемого - несомненное наличие характерных способностей. Продолжение темы «Наблюдения» в разделе «Фантазия» (наблюдения за предметами, явлениями природы). Виды внимания. Объекты непроизвольного внимания актера. Творческий зажим и актерская сосредоточенность. Правильный выбор объекта. О непрерывной линии внимания. Нужно ли видеть то, чего нет? Сценическое внимание и фантазия. О субъекте сценического внимания. Основной закон пластики. Свобода внешняя и внутренняя. Принцип компенсации. Мышечная свобода и сценическое внимание.
5	Характер и характерность.	Жанровые и стилистические особенности сценического существования Единство характера и характерности. Актерский штамп. Характер - действие - обстоятельства. Изучение человеческой характерности и ее разновидностей. Характерность врожденная, возрастная, национальная, историко-бытовая. Характерность социальная, профессиональная, индивидуальная Характерность сказочная. Характерность актерская и ее преодоление Роль наблюдения в процессе поиска

		характерности. Элементы актерского мастерства и характерность.
6	Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывке	Работа над ролью. Единство чувства правды и чувства формы. О методе работы над ролью. «Зерно» - это сконцентрированная суть другого человека (предмета, явления), присвоенная актёром, ставшая для него на время чем-то собственным, сокровенным. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Сверхзадача и сквозное действие - главный компас в творчестве режиссера и актера. Пути определения сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы. Реализация сверхзадачи. Сверхзадача и сквозное действие - сущность теоретического метода Станиславского. Определение сверхзадачи и сквозного действия в собственном этюде. Определение атмосферы А.Д. Поповым. Пути создания актером атмосферы данного события, этюда, спектакля. Роль атмосферы в подлинном существовании актера на сцене. Атмосфера - понятие динамичное. М. Чехов об индивидуальной и коллективной атмосфере. Конфликт - ядро драматургии. Преодоление препятствий и активизация действия. Выявление природы конфликта в условиях сценического взаимодействия актеров.
7	Роль репетиций в актерском творчестве	Роль репетиций в театре. Репетиция театральная (от лат. Repetitio - повторение) - основная форма подготовки спектакля. Зависимость между продолжительностью репетиционного процесса и художественным уровнем спектакля. Важная роль репетиции в формировании творческого лица художественного коллектива, развитии исполнительской, эстетической и нравственной культуры участников. Репетиция - основное звено всей учебной, организационно-методической, воспитательной и образовательной работы с коллективом.

		Виды репетиций - репетиции застольные (по ролям, актерам, характерам), в «выгородке». Заключительная стадия - сборка всех компонентов спектакля и прогонных репетиций, когда отдельные сцены собираются в единое целое Роль репетиций в режиссерском творчестве. Образ целостного спектакля - прерогатива режиссерского сознания. Понятие идейно-художественной целостности будущего спектакля.
8	Исполнение роли в итоговой аттестационной работе	Анализ материала роли. Работа со специальной литературой, анализ произведений искусства и литературы при подготовке роли. Самостоятельная работа актёра над ролью. Фиксация сценического рисунка в репетиционном процессе. Правильное самочувствие актера на сцене. Язык режиссерских заданий — действия. Требования режиссера к исполнителям: знание линии роли, биографии действующего лица, второй план и внутренний монолог, подтекст, «течение дня», домашняя работа над ролью и активное сотворчество на репетициях, творческое оправдание задании режиссера. Форма режиссерских заданий. Показ, объяснение и подсказ. Работа режиссера над мизансценой. Устранение творческих препятствий. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля. Уровень творческой деятельности, общей эстетической направленности и характер исполнительских принципов, а также уровень освоения актерской школы.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1	Современные условия сценической творческой деятельности	Проблемный семинар
2	Значение актера в современном театральном процессе	Ролевая игра

3	Профессиональные качества актера	Ролевая игра
4	Развитие актёрского аппарата	Ролевая игра
5	Характер и характерность	Мастер-класс
6	Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывке	Деловая игра
7	Роль репетиций в актерском творчестве	Ролевая игра
8	Исполнение роли в итоговой аттестационной работе	Ролевая игра

7.4. Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Современные условия сценической творческой деятельности

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности актерского искусства в драматическом театре.
2. Методологическое отличие от других профессий; особенности природы человека-актера.
3. Основные этапы возникновения и развития различных актерских школ.
4. Этика и дисциплина как необходимые элементы коллективного творчества.

Раздел 2. Значение актера в современном театральном процессе

Вопросы для обсуждения:

1. Проблема перевоплощения.
2. Создание художественного образа.
3. Техника актера в современном театре.

Раздел 3. Профессиональные качества актера

Вопросы для обсуждения:

1. Развитие актерского аппарата.
2. Особенности внутренней и внешней техники актера
3. Правильнее сценическое самочувствие актера.
4. Переход в творческое состояние.

Раздел 4. Развитие актёрского аппарата

Вопросы для обсуждения:

1. Работа в этюдах, отрывках, программах.
2. Отработка навыков взаимодействия с партнером.
3. Работа по созданию характерности и поиску стилистической выразительности.

Раздел 5. Характер и характерность

1. Многообразие подходов в работе над ролью.
2. Природа чувств и способ существования.
3. Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя.

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

Раздел 6. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывке

Вопросы для обсуждения:

1. Основные положения теории сценического искусства и метода актёрской техники.
2. Принцип создание художественного образа в театре.
3. Основные выразительные средства сценического искусства

Раздел 7. Роль репетиций в актерском творчестве

Вопросы для обсуждения:

1. Работа за столом.
2. Проверка логики и последовательности действий.
3. Завязывание отношений.
4. Переход к движению и мизансценам.
5. Подготовительные упражнения и этюды.
6. Оценка предлагаемых обстоятельств и действий.
7. Рождение сценических красок, поиски мизансцен.
8. Освоение декораций, мебели, бутафории, музыки, шумов, костюмов и т.д.
9. Уточнение ритмов.
10. Отбор сценических красок
11. Фиксирование мизансцен и рисунка роли.
12. Репетиции в театре и кино: сходство и различие.

Раздел 8. Исполнение роли в итоговой аттестационной работе

Вопросы для обсуждения:

1. Работа актера над ролью с режиссером в процессе создания спектакля.
2. Проверка и закрепление сквозного действия и сверх задачи роли.
3. Создание художественной целостности актерских образов и спектакля.
4. Актерский ансамбль в спектакле.
5. Импровизация и сценический образ.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачетов и экзамена.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно

участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Проблемный семинар. Особенностью такого семинара является наличие дискуссии. Заблаговременно, преподавателем ставится перед обучающимися проблемная ситуация, тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к семинару, ведут поиск информации.

Деловая игра. Одна из эффективных форм образовательного процесса, направленная на развитие навыков применения теоретических и прикладных профессиональных знаний, а также практического профессионального опыта; способности выявлять и ставить проблемы профессионально-ориентированных задач и самостоятельно или в команде находить пути их решения; способности работать в коллективе, находить необходимые средства коммуникации и достижения коллективных целей. Цель деловой игры – проявить имеющиеся знания, показать умение самостоятельно (автономно) или в команде пользоваться ими, получить навыки восприятия комплексных проблем и выработки подходов к их решению.

Для реализации деловой игры преподаватель использует реальные или специально сконструированные ситуации, изложенные в виде профессиональной (межпрофессиональной) задачи. Правила игры должны быть модельными, то есть повторять упрощенные ситуации, включающие ограничения и возможности, которые существуют при решении подобных задач в реальной жизни.

В деловой игре все участники находятся в рамках одного общественного интереса или же различие их общественных интересов значения не имеет. Таким интересом является успешное решение поставленной задачи. Другими словами, в деловой игре играют в

профессию и поэтому ее тема должна быть из области будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Подготовка деловой игры требует от преподавателя следующих действий: продумать и сформулировать учебные цели; подобрать необходимое оборудование; подготовить раздаточный материал.

Ролевая игра. Одна из форм организации образовательного процесса, развивающая навыки применения теоретических и прикладных знаний, практического профессионального опыта и жизненных ценностных установок. Цель ролевой игры – создать условия для применения имеющихся знаний, умений, развития навыков определения проблем и выработки подходов к их решению. Выбор темы для ролевой игры определяется целью имитации профессиональной деятельности. Ролевая игра позволяет в форме игрового распределения ролей уподобить учебную группу реальному профессиональному сообществу или процессу.

Мастер-класс - отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идёт непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения профессиональной проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны мастера

Для теоретического и практического освоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся, осуществляемая индивидуально и под руководством преподавателя.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия.

	Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	<i>Работа с информационными компьютерными технологиями</i> предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации:	<i>Задания на поиск и обработку информации</i> могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.

Задания для самостоятельной работы:

1. Перечислите художественные особенности театра как синтетического искусства.
2. Расскажите об особенности зрительского восприятия спектакля.
3. Действие как основное средство театральной выразительности.
4. Перечислите элементы органического действия.
5. Раскройте понятие сценического самочувствия и элементы сценического самочувствия.
6. Перечислите основные положения системы К.С. Станиславского.
7. Актер как центральная фигура системы К.С. Станиславского.
8. Природа и законы актерского творчества, методы управления им.
9. Дайте определение понятия «режиссура».
10. История режиссуры и этапы ее развития.
11. Расскажите об особенностях репетиционного процесса.
12. Теоретические понятия: сквозное действие, событийная цепочка, сверхзадача, конфликт.
13. В чем заключается суть режиссерское решение спектакля?
14. Дайте определение теоретического понятия «замысел».

15. Перечислите алгоритмы режиссерской деятельности.
16. Назовите основные операции режиссерской деятельности.
17. Расскажите об основных принципах работы режиссера с актерами.
18. Каковы особенности сценического воплощения спектакля?
19. Что такое идейно-тематический анализ пьесы?
20. Что такое действенный (режиссерский) анализ пьесы? Назовите цели, этапы и инструментарий.
21. Перечислите основные принципы создания художественного образа в театре.
22. Дайте описание выразительных средств сценического искусства.
23. Расскажите о применении выразительных средств, при постановке спектакля.
24. Дайте определение понятия «сценография».
25. Сценическое оформление спектакля и его художественный образ.
26. Расскажите об особенностях работы режиссера с другими создателями спектакля.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература

1. Актерское мастерство : Американская школа [Электронный ресурс] / под ред. А. Бартоу . - М. : Альпина нон-фикшн, 2013. Добавлено: 20.04.2016
2. Громов, Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера [Электронный ресурс] / Ю.И. Громов. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2011. Добавлено: 03.03.2017
3. Кипнис, М.Ш. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Ш. Кипнис. - СПб.; М.; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2016. Добавлено: 03.03.2017
4. Соснова, М.Л. Искусство актера : учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. "Актерское искусство" / М.Л. Соснова. - 3-е изд. - М. : Трикта : Акад. проект, 2008. - 432 с.
5. Станиславский, К.С. Актерский тренинг : Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения : учеб. актер. мастерства / К.С. Станиславский. - М. : АСТ : Полиграф ; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. - 448 с.
6. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика [Электронный ресурс] : Собрание сочинений : в 9 т. Т. 2, ч. 1 / К.С. Станиславский. - М. : Искусство, 1989. Добавлено: 07.11.2012.
7. Станиславский, К.С. Искусство представления : Классические этюды актерского тренинга / К.С. Станиславский ; [сост. и подгот. текста А. Гиппиус]. - СПб. : Азбука, 2012. - 192 с.
8. Чехов, М.А. О технике актера [Электронный ресурс] / М.А. Чехов. - М. : Директ-Медиа, 2016.

б) дополнительная литература

1. Буткевич, М.М. К игровому театру : в 2-х т. Т. 2 : Игра с актером / М.М. Буткевич ; [под общ. ред. А.И. Живовой ; сост. О.Ф. Липцын и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 487 с.

2. Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Трюковая пластика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Григорьянц. - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2010.
3. Долинин, В.Е. Актерская практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. Долинин. - Нижний Новгород : Нижегород. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014
4. Зверева, Н. А. Словарь театральных терминов : Создание актерского образа / Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев. - 2-е изд. - М. : ГИТИС, 2014. - 131 с. ; 12.5x17.0 см. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия).
5. Станиславский, К.С. Учебник актерского мастерства. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения / К.С. Станиславский. - М. : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2011. - 374 с. - Коммент.: с. 340-374. –
6. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К.С. Станиславский. - СПб. : Азбука, 2012, 2014, 2013. - 510 с. ;
7. Сценическая речь : учебник для студентов театр. учеб. заведений / [науч. ред. И.П. Козлянинова, И.Ю. Промптова]. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : ГИТИС, 2014. - 558 с.
8. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Толшин. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2014.
9. Чекмарева, Л.П. Основы речевой подготовки студентов специальности «Актерское искусство» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Чекмарева. - Омск : Омск. гос. ун-т, 2013.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

<https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
<https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library>
<http://ru.wikipedia.org/wiki>
<http://www.mosconsv.ru/>
<http://www.mosconsv.ru/page.phtml>
www.folkler.ru
www.classical.net/music/links
www.kultura-portal.ru
www.tvkultura.ru
www.mmu.ru
www.nlib.narod.ru
<http://mediasoftware.sonypictures.com>

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

Информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные

технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), Российская государственная библиотека. диссертации <http://diss.rsl.ru/>, Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» <http://www.edu.ru/>.

Электронно-библиотечные системы: ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Специализированная мебель, столы для грима, зеркала с подсветкой; телевизор, компьютер, видеопроектор, экран, 2 фортепиано.

Учебная аудитория для проведения практических занятий по сценическому мастерству. Специализированное оборудование, элементы декораций и театральный реквизит, звуковоспроизводящая аппаратура для практических занятий - музыкальный центр, колонки, усилитель, видеопроектор, экран, 2 фортепиано.

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Сценические костюмы, гитары акустические, дым-машина, световая голова, синтезатор, усилитель звука, микшерный пульт, гитарный комбоусилитель, машина для создания мыльных пузырей, проектор следящего света.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет».