

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«05» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.25 Тренинг по актерскому мастерству

Направление подготовки/специальность: 52.05.01 - Актерское искусство

Профиль/направленность/специализация: Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Артист драматического театра и кино

год набора: 2021

Автор программы:

Кандидат педагогических наук, доцент Белякова Наталья Витальевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1128).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «10» июня 2021 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «05» июля 2021 г. № 8.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалиста.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	18
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	32
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	34
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	35

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-1 Готов 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

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- организационно-управленческий
- творческо-исполнительский

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 04 Культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискусства, творческой деятельности)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-1 Готов 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	Воспринимает окружающий мир чувственно и художественно преобразует, используя образное мышление

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-1 Готов 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

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения							
		Очная (семестр)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Актерское мастерство	+	+	+	+	+	+	+	

2	Грим					+			
3	Исполнительская практика								+
4	История костюма					+			
5	Мастерство артиста драматического театра и кино								+
6	Национальный портретный грим					+			
7	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности								+
8	Преддипломная практика								+
9	Сказочный грим и грим животного					+			
10	Стилистика и искусство визажа					+			

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Тренинг по актерскому мастерству» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство.

Дисциплина «Тренинг по актерскому мастерству» изучается в 2, 3, 4 семестрах.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 9 з.е.

Очная: 9 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	324
Контактная работа	128
Лекции (Лекции)	16
Практические (Практ. раб.)	112
Самостоятельная работа (СР)	160
Экзамен	36

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
2 семестр					
1	Вводный развивающий тренинг	2	1	2	Контрольная работа (показ); Домашнее задание

2	Общее внимание	2	1	2	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
3	Освобождение мышц	2	1	2	Показ; Домашнее задание
4	Мышечное внимание	2	1	2	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
5	Сценическое внимание	2	2	2	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
6	Воображение и фантазия в разных плоскостях	2	2	6	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
7	Киолента видений	2	2	6	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
8	Память пяти чувств	2	2	6	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
9	Видение	-	2	6	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
10	Сценическая наивность	-	2	6	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
3 семестр					
11	Чувство правды логика и последовательность	-	12	14	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
12	Эмоциональная память	-	12	16	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
13	Темпо-ритм	-	12	18	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
14	Целесообразное, обоснованное, продуктивное и подлинное действие	-	14	16	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
15	«Если бы» предлагаемые обстоятельства	-	14	16	Контрольная работа (показ); Домашнее задание; Контрольная работа
4 семестр					
16	Общение	-	8	8	Контрольная работа (показ); Домашнее задание

17	Характерность	-	8	8	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
18	Мизансцена, пластика, жест	-	8	12	Контрольная работа (показ); Домашнее задание
19	Эпизоды, сверхзадача и сквозное действие	-	8	12	Контрольная работа (показ); Домашнее задание

Тема 1. Вводный развивающий тренинг (ПК-1)

Практическое занятие.

Цикл подготовительных упражнений общего характера, создающие навыки рабочего самочувствия, организованности, творческого коллективизма. Упражнения: «Творческий полукруг»; «Переходы»; «Кошки»; «Кольцо».

Мышечное раскрепощение: потягивания, пробежки, подскоки и прыжки, суставная гимнастика, упражнения для шеи, повороты и наклоны корпуса. Выравнивание осанки. Ходьба в образах. Дыхательная гимнастика.

Укрепление мышц туловища, развитие подвижности и гибкости суставов: ходьба «гусиным шагом»; «Птицы»; «Змея»; «Тачка»; «Слоники»; «Лягушки»; «Ласточки». Упражнения в положении сидя и лежа: «Коробочка»; «Уголок»; «Гусеница»; «Березка»; «Лодочка».

Координация движений. Выявление степени внимательности отдельных учеников: «Кто летает»; «Творческая площадка». Тренировка организованного взаимодействия: «Кольцо»; «Фигуры перестановок».

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических заданий.

Обретение знаний и умений, влияющих на формирование рабочего самочувствия. «Миксер», «Слоны», «Переходы», дыхательная и суставная гимнастика.

Тема 2. Общее внимание (ПК-1)

Практическое занятие.

Развитие сосредоточенного и рассредоточенного внимания. Концентрация внимания. Упражнения: «Трамвай», «Воробьи – вороны»; «Скульптурный портрет».

Тренировка сосредоточенного внимания. Упражнения: «Часы»; «Волчок»; «Поймать хлопок»; «Двойные хлопки».

Формирование навыка быстрого переключения при взаимосвязи с партнером: «Земля и воздух», перебрасывание мячей со словами и в разных плоскостях в заданном ритме. Тренировка навыков произвольного внимания.

Упражнения: «Держи мелодию»; «Песня»; «Найди отличия». Активная взаимосвязь с партнером.
 Упражнения: «Пишущая машинка»; «Два шрифта»; «Плакат»; «Змейка»; «Зеркало».

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков.

Задание для самостоятельной работы.

Отработка навыков общего внимания. «Найди отличия», «Определить звуки», «Сосчитать предметы на заданный цвет», «Вспомнить вкус».

Тема 3. Освобождение мышц (ПК-1)

Практическое занятие.

Мышцы произвольного и непроизвольного движения. Напряжение и освобождение мышц. Выработка мышечного контроля.

Определение излишнего напряжения (зажимов) и освобождение от них: наблюдение и контроль зажимов; выявление индивидуальных зажимов. Подчинение мышц своему намерению: открыть и закрыть дверь; приготовить комнату к приему гостей; завязать галстук и зашнуровать ботинки.

Центр тяжести и точки опоры. Устойчивость в движении сектора. Упражнения: быстро и медленно сойти со ступеньки на ступеньку; не вставая со стула, передать книгу далеко стоящему соседу; стоя на коленях не касаясь ступнями пола, дотянуться до висящего предмета. Нахождение центра тяжести и точек опоры. Перенос центра тяжести. Мгновенная ориентировка.

Мышечная нагрузка. Правильное мускульное ощущение данного действия. Упражнения: сесть к столу, положить руки на стол; стряхнуть с колен крошки; достать из реки уплывающий платок; рубить дрова; тянуть или катить бревно.

Правильное ощущение мышц и напряжение при борьбе. Упражнения: сцепившись руками, заставить партнера встать на колени; высвободить руки от веревок; перетягивание веревки.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков.

Задание для самостоятельной работы.

Совершенствование практических навыков мышечного освобождения. Наклоны, потягивание, пробежки, подскоки, «гусиный шаг», «птицы».

Тема 4. Мышечное внимание (ПК-1)

Практическое занятие.

Совершенствование мышечно-двигательных (кинестетических) восприятий и памяти. Мышечное внимание. Мышечный контролер. Центр тяжести. Мысленные действия. Действие с воображаемыми предметами. Чувство правды. Оправдание жеста, движения.

Упражнения: «Память движений», «Движения наоборот», «Мышечная энергия», «Сад», «Гири», «Цепочка», «Перестановка мебели», «Тяжести», «Прерванное движение», «Запрещенное движение», «Оправдание поз», «Оживленная скульптура».

Моно и групповые этюды на действие с воображаемыми предметами.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков, совершенствование кинестетических восприятий и памяти.

Разработка этюда на действие с воображаемыми предметами по заданной и свободной тематике. «На рыбалке», «Уборка квартиры», «Строительная площадка», «Прогулка на лыжах в лесу».

Тема 5. Сценическое внимание (ПК-1)

Практическое занятие.

Произвольное сценическое внимание в реальной плоскости. Сосредоточение внимания на конкретном объекте. Объекты-точки: близкий, средний, дальний. Упражнения: запомнить предмет, рассказать увиденное, рассмотреть соседа, мысленно воспроизвести узор. Объекты – точки внимания на все пять чувств. Упражнения на зрительное внимание: «Повтори позу»; «Зеркало»; «Тень». Упражнения на слуховое внимание: послушать и запомнить звуки; переключение с одного объекта на другой; по звукам воссоздать жизнь места действия. Упражнения на осязательное внимание (проводятся, не глядя на объект): определить название, форму, детали, изъёмы предметов. Внимание на обоняние. Упражнения: нюхать воображаемые предметы, определять запахи. Упражнения на вкусовое внимание: вспомнить вкус и рассказать ощущения.

Круги внимания: малый, средний, большой. Стойкость внимания. Упражнения на удержание внимания на объекте: наделять объект вымыслом воображения и начать действовать; оправдать расширение и сужение кругов внимания. Публичное одиночество. Упражнения: параллельное действие в разных кругах внимания.

Произвольное сценическое внимание в воображаемой плоскости. Передача партнеру видений. Упражнения: описание вещей, людей, событий. Круги внимания воображаемой плоскости, их расширение и сужение. Упражнения: описание объектов разных кругов внимания.

Многоплоскостное внимание. Плоскости внимания. Переключение внимания с одного объекта на другой. Механическое и автоматическое внимание. Упражнения: параллельное действие, отвлеченное действие.

Внимание как средство добывания творческого материала. Примеры и факты из жизни. Дневник наблюдений.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков, развитие произвольного и многоплоскостного сценического внимания.

1. Подготовка этюдов: «Круги внимания» по свободной теме, этюд на наблюдение.
2. Ведение дневника наблюдений.

Тема 6. Воображение и фантазия в разных плоскостях (ПК-1)

Практическое занятие.

Плоскость воображения. Фантазия. Свойства воображения. Активное, логичное и последовательное воображение. Ясность цели и интерес – стимул воображения. Ассоциативное мышление. Упражнения: «Биография»; «На что похоже?»; «Цепочка ассоциаций»; «Музыкальные ассоциации»; «Киолента».

Реальная плоскость воображения. Упражнения: мысленный перенос воображения из окружающей действительности в вымышленный мир вещей и обстоятельств; «офантазирование» предмета, глагола; логическая связь двух действий; «офантазирование» и логическое оправдание предмета, действия, слова.

Воображаемая плоскость. Упражнения: мечтания в реальных жизненных условиях; мысленный перенос в незнакомые, но существующие условия; перенос в область несбыточного, сказочного; групповой рассказ. «Я ем» К. С. Станиславского.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков.

Разработать и исполнить этюды: «Необыкновенное событие», «Офантазирование цепочки слов», «Музыкальные ассоциации».

Тема 7. Киолента видений (ПК-1)

Практическое занятие.

Видение «внутреннего зрения» Упражнения: «Компас», «Вертушка», «Рычажок переключения»; «Киолента». Действенная фантазия и активное воображение. Индивидуальные и групповые упражнения на развитие киоленты: действенные рассказы по заданной теме.

Непрерывность внутреннего видения и логика событий. Вымысел воображения. Упражнения: выстраивание новых вымыслов по примерам из старых упражнений на «если бы», предлагаемые обстоятельства, «офантазирование» глаголов и предметов.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Отработка видений внутреннего зрения, действенное фантазирование

Подготовка действенного рассказа по заданной теме. «Путешествие на теплоходе», «Дорога из дома в университет», «Дачные впечатления».

Тема 8. Память пяти чувств (ПК-1)

Практическое занятие.

Зрительное восприятие и зрительная память. Упражнения: «Наблюдательность»; «Обмен»; «Вещи на столе»; «Фотоаппарат»; «Слепые фотографии»; «На одну букву». Слуховая память и восприятие. Механизмы переключения. Упражнения: «Сонар»; «Телевизор»; «Круговая магнитная лента». Развитие образного мышления. Упражнения: «Соноскоп»; «Что происходит?»; «Три докладчика».

Осязательная память и тактильное восприятие. Упражнения: «Видящие пальцы»; «Узнай товарища»; «Контролер»; «Палочка-узнавалочка»; «Путешествие».

Память обонятельных и вкусовых восприятий. Упражнения: «Волшебная чашка»; «Поляна»; «Пожар». Память чувственных образов. Упражнения: «Стакан чая»; «Водопад». Комбинирование упражнений.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Практическая работа над тренировкой памяти пяти чувств.

Практическая работа над тренировкой памяти пяти чувств: «Телевизор», «Коктейль», «Пекарня», «В темноте», «Песня».

Тема 9. Видение (ПК-1)

Практическое занятие.

Ориентировка в пространстве. Внутреннее видение. Формирование навыков владения механизмом внутреннего зрения. Тренировка зрительной памяти и воспитание навыков наблюдательности.

Слово и мысль – манок видения. Мысленная речь. Упражнения: «Путь вслепую»; «Лабиринт»; «Маршрут»; «Слово-манок». Связь между зрительным образом, внутренним видением и кинестетической памятью.

Пространственное видение. Тренинг непрерывности видения. Переключение видений. Упражнения: «Сантиметр»; «Коробка скоростей»; «Глаза товарищей»; «Видеоскоп»; «Двойная кинолента»; «Три картины».

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Формирование навыков владения механизмом внутреннего зрения

Выполнение и сочинение упражнений на тренировку непрерывности и переключения видений. «Путь вслепую», «Лабиринт», «Портрет товарища», «Пейзаж».

Тема 10. Сценическая наивность (ПК-1)

Практическое занятие.

Вера артиста в действительность. Наивность как свойство непосредственно, без рассуждения воспринимать впечатления и жить ими. Артистическая смелость. Упражнения: «Готовность», «Правда-неправда», «Странные позы».

Жизненные наблюдения: проявление наивности у детей, поведение животных, чудеса жизни. Упражнения: «Детские игры», «Игрушки», «Чудесные превращения».

К.С. Станиславский о сценической наивности в творчестве актера. Внимание и наблюдательность. Развитие способности находить главные и характерные черты образа. Упражнения: «Живые вещи», «Зерно животного», «Старый человек», «Сказка». Элементы общения и эмоциональной памяти.

Этюды на сценическую наивность: «Детская площадка», «Скотный двор», «Пещера Горного короля», «Зоопарк», «Оркестр», «Цирк», «Ожившие витрины», «Мастерская игрушек». Этюд сказок.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Развитие веры в предлагаемые обстоятельства и непосредственности существования

1. Подготовка этюдов на сценическую наивность. «Детская площадка», «Аттракционы», «Игрушки».
2. Работа над этюдами «Чудо» и «Путешествие в сказку».

Тема 11. Чувство правды логика и последовательность (ПК-1)

Практическое занятие.

«Большая правда» К.С. Станиславского. Сценическая правда в актерском творчестве. Правда и вера в области тела (в малых, простых физических действиях). Правда физических действий и правда чувств. Формирование сознательного самоконтроля над каждым малым подсобным действием. Упражнения на беспредметное действие: простое действие с воображаемыми предметами; беспредметное действие в конкретных (разных) предлагаемых обстоятельствах. Упражнения: «Кухня», «Повара и повара».

Логика и последовательность. Создание логической и последовательной линии физических действий (создание логики действий). Логика переживаний. Путь через «сознательное к подсознательному». Цепь мелких физических действий, составляющая одно простое. Упражнения на создание линии простых физических действий: действие в определенных предлагаемых обстоятельствах. Упражнения на создание линии беспредметных физических действий: беспредметные действия, логически соединенные (предварительно нафантазировать предлагаемые обстоятельства и прелюдию). Упражнения: «Коробка с бисером», «Групповые действия».

Природа чувств. Создание логической и последовательной линии чувствований. Линия физических действий рождает логику и последовательность чувств. Упражнения: физические действия, которые образуют состояния (любовь, ожидание, страх).

Последовательность и непрерывность действия. Малые, средние и большие движения. Упражнения: выполнение движения и его оправдание, действие в определенных предлагаемых обстоятельствах.

Моно этюды на событие, выстроенные по логической линии чувств и действий: «Озарение», «Раскол», «Встреча».

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Создание логической и последовательной линии действий и чувствований

1. Выполнение групповых и индивидуальных упражнений на беспредметное действие.
2. Подготовка этюда на заданное событие. «Встреча», «Новый год», «Озарение», «Открытие».

Тема 12. Эмоциональная память (ПК-1)

Практическое занятие.

Жизненные воспоминания и впечатления: собственные переживания, чувствования и восприятия окружающей среды. Упражнения: рассказ «Детство», этюд «Великая Отечественная война». Сочувствие свидетеля. Превращение сочувствия в собственное чувство человека-артиста. Повторные переживания и повторные ощущения.

Развитие памяти пяти чувств (органов восприятия). Органы чувств – «манок» для возбуждения эмоциональной памяти. Упражнения на повторные ощущения (зрительные, слуховые, на обоняние, вкусовые, осязательные): «Представь, послушай, понюхай», «Мысленное действие», «Котенок».

Воспитание умения к действию и заложенные в нем повторные воспоминания, чувства, переживания. Упражнения: вспомнить предлагаемые обстоятельства, действия, вызывающие определенное чувство.

Формирование навыков находить связь и зависимость внутренней жизни образа и его физического бытия. Физическое самочувствие и ощущения. Оттенки психофизического самочувствия. Упражнения: «Вспомни случай», «Настроение», «Физическое самочувствие».

Манки (возбудители) внешние и внутренние для возбуждения эмоциональной памяти. Упражнения: «Обстановка»; «Действуй!», «Световой эксперимент», «Звуковой ряд», «Внутренняя пристройка».

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Воспитания умения к действию и заложенные в нем повторные воспоминания и чувства.

1. Выполнение упражнений: на вызов повторных воспоминаний, переживаний; на физическое самочувствие и ощущения. «Моя биография», «Первый раз в жизни».
2. Придумать и выполнить упражнения, вводя в них комплексы внешних и внутренних манков.
3. Создание этюдов: на память физических действий и ощущений; на физическое самочувствие.

Тема 13. Темпо-ритм (ПК-1)

Практическое занятие.

Темп и ритм. Ритмы: внешний (физический), внутренний (психологический). Темп, как элемент ритма. Такт и метр. Ритм – манок для чувства. Темпо-ритм действия. Ощущение чувства ритма. Упражнение на освоение ритма действия.

Действие в разных темпо-ритмах. Шкала темпо-ритмов (по И. Судакову). Упражнения: «Переключение темпо-ритма», «Мостик», «Сложение темпо-ритмов». От темпо-ритма к чувству и от чувства к темпо-ритму. Темпо-ритм в этюдах, отрывках, спектаклях.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Формирование навыка освоения ритмов и переключения темпо-ритмов действия.

1. Выполнение упражнения «Наблюдение за темпо-ритмами».
2. построение моно и групповых этюдов на смену темпо-ритмов.

3. Работа над драматическим и литературным отрывком по шкале темпо-ритмов.
4. Работа над темпо-ритмом образа в контексте спектакля.

Тема 14. Целесообразное, обоснованное, продуктивное и подлинное действие (ПК-1) **Практическое занятие.**

Действие как основной элемент актерской техники. Штамп – копия внешнего результата переживания. Три главных направления сценического искусства: ремесло, искусство представления, искусство переживания.

Целесообразное и обдуманное действие на сцене. Наличие цели и причины действия. Хотение – задача – действие. Задачи: физические, элементарно-психологические и сложно-психологические. Упражнения-этюды на выполнение задач действием.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Сформировать навыки сценического действия как основного элемента техники актера по схеме: хотение - задача - действие.

Разработать и исполнить этюд «Восхождение».

Тема 15. «Если бы» предлагаемые обстоятельства (ПК-1) **Практическое занятие.**

«Если бы» в системе К.С. Станиславского. «Если бы» как возбудитель воображения. Линия действия: логика и последовательность. Метод физического действия по созданию внутренней жизни человека-роли. «Магическое «если бы». Внутренняя и внешняя активность. Упражнения: передача неожиданных предметов; этюды на разное «если бы».

«Предлагаемые обстоятельства» как обоснование «если бы». Конкретные и детальные «предлагаемые обстоятельства». Действие в определенных «предлагаемых обстоятельствах». Прелюдии. Изменение «предлагаемых обстоятельств». Моно и групповые этюды на конкретные «предлагаемые обстоятельства».

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Создать линию действия в определенных предлагаемых обстоятельствах.

Подготовка моно этюда на заданные «предлагаемые обстоятельства» и этюда на оправдание места действия. «Вокзал», «Крыша», «Рынок», «Скамейка», «Подъезд», «Лифт».

Тема 16. Общение (ПК-1)

Практическое занятие.

Сценическое общение. Стадии органического процесса общения (К.С. Станиславский). Механизм взаимодействия партнеров в общении. Упражнения на органический процесс взаимодействия, на наблюдательность и сцепку. Условия, необходимые для общения.

Органический, непрерывный процесс общения. Упражнения: «Две фразы», «Пристройка к мизансцене», «Выбери партнера», «Сиамские близнецы». Этюды по картинам на взаимодействие.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Выработать механизмы взаимодействия в общении.

1. Отработка механизмов взаимодействия с одушевленными и неодушевленными предметами в упражнениях и моноэтюдах.
2. Сочинение сюжетов групповых упражнений на общение и их сценическое воплощение.
3. Работа над этюдами по картинам.

Тема 17. Характерность (ПК-1)

Практическое занятие.

«Зерно» образа, эмоциональная сущность образа. Внутренняя и внешняя характерность. Жизненный материал для создания характерности. Процесс творческого перевоплощения.

Внутренняя характерность – индивидуальные психологические особенности человека-образа. Изучение и овладение внешней и внутренней характерностью: природно-физиологической и природно-психологической, профессиональной, национальной, характерностью прошлого.

Упражнения: «Толстый и тонкий», «Нафантазировать прошлое», «Индивидуальные черты», «Старики», «Важный гость», «А я - чайник», «Испорченные игрушки», «Я – не я», «Животные».

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Изучение овладение внешней и внутренней характерностью

1. Нарботка навыков сценического перевоплощения на материале жизненных наблюдений, обращаясь к внутренней и внешней характерности. «Человечки».
2. Придумать и выполнить упражнения на овладение внутренней и внешней характерностью.
3. Подготовка этюдов: «Личность», «Зерно животного», «Зерно предмета», «Зерно старого человека».

Тема 18. Мизансцена, пластика, жест (ПК-1)

Практическое занятие.

Мизансцена, как выразительное средство. Мизансцена - элемент психотехники. Пластическое выражение мизансцены. От механического действия к чувству. Соответствие мизансцены внутреннему состоянию актера. Выразительность мизансцены и ее оправдание.

Индивидуальные и групповые мизансцены. Упражнения: «Мизансцена на стуле», «Мизансцена на картине», «Скульптурная поза», «Скульптурная композиция», «Неверная мизансцена» «Оправдание мизансцены», «Пристройка».

Массовые мизансцены: композиция массовой сцены, три плана, «игра линий». Массовые упражнения: переходы, пристройка – композиция, мизансцены по открыткам-репродукциям, мизансцена на заданную тему.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Изучить и освоить мизансцену как основное выразительное средство, принципы построения, выразительности и оправдания.

1. Оправдание жеста, мизансцены
2. Ракурсы
3. Стоп-кадры
4. Сочинение и показ этюдов по картинам.
5. Работа над отрывками из литературных и драматических произведений и образом в спектакле.

Тема 19. Эпизоды, сверхзадача и сквозное действие (ПК-1)

Практическое занятие.

Уроки К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии: цепь событий (эпизодов), «проедействие» фабулы, сквозное действие, сверхзадача.

Деление пьесы, этюда, роли на большие события – эпизоды. Название, определяющее сущность эпизода. Деление эпизодов на составные части, факты, подфакты и заложенные в них творческие задачи (хотения).

Создание сквозной линии пьесы, этюда, роли. Упражнения: «Определи задачу дня», «Сверхзадача жизни». Конечная цель творчества – сверхзадача. Линия сквозного действия – соединение всех элементов, эпизодов и направление действия к общей сверхзадаче. Сквозное действие – действенное внутреннее стремление через всю пьесу двигателей психической жизни артисто-роли к сверхзадаче. Контрсквозное действие. Этюды на создание сквозной линии действия и решение сверхзадачи.

Работа над этюдами на свободную тему, над литературными и драматическими отрывками, над спектаклем.

Задания для самостоятельной работы.

Цель: Развитие психофизического аппарата актера, элементов актерской психотехники.

Задачи: Отработка и закрепление практических навыков. Создание сквозной линии темы, этюда, эпизода, роли. Освоение сквозного действия как действенного внутреннего стремления двигателей психической жизни артисто-роли к сверхзадаче

Работа над этюдами на свободную тему, над литературными и драматическими отрывками, над спектаклем.

Деление пьесы, роли на эпизоды.

Определение сверхзадачи и сквозного действия в отрывке и спектакле.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

2 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 140 баллов
- контрольные срезы – 4 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 5 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Вводный развивающий тренинг	Контрольная работа (показ)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	5	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
2.	Общее внимание	Контрольная работа (показ)(контрольный срез)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	5	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера

3.	Освобождение мышц	Показ	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	5	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
4.	Мышечное внимание	Контрольная работа (показ)(контрольный срез)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
5.	Сценическое внимание	Контрольная работа (показ)	15	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
6.	Воображение и фантазия в разных плоскостях	Контрольная работа (показ)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
7.	Кинолента видений	Контрольная работа (показ)(контрольный срез)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.

		Домашне е задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
8.	Память пяти чувств	Контроль ная работа (показ)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашне е задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
9.	Видение	Контроль ная работа (показ)(к онтрольн ый срез)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашне е задание	5	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
10.	Сценическая наивность	Контроль ная работа (показ)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашне е задание	5	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
11.	Посещаемость		10	10 баллов – студент посетил все 100% занятий 7 баллов – студент посетил не менее 80% занятий 5 баллов - студент посетил не менее 50% занятий 1-2 балла - студент посетил не менее 25% занятий Если студент посетил менее 25% занятий, баллы не начисляются
12.	Премиальные баллы		5	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены за эмоциональность, спонтанность, действенность, стремление добиться результата, отработку и совершенствование элементов.
13.	Итого за семестр		190	

3 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 105 баллов
- контрольные срезы – 3 среза: 20 баллов, 20 баллов, 15 баллов
- премиальные баллы – 5 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Чувство правды логика и последовательность	Контрольная работа (показ)(контрольный срез)	20	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
2.	Эмоциональная память	Контрольная работа (показ)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	15	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
3.	Темпо-ритм	Контрольная работа (показ)(контрольный срез)	20	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	15	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
4.	Целесообразное, обоснованное, продуктивное и подлинное действие	Контрольная работа (показ)	15	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.

		Домашнее задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
5.	«Если бы» предлагаемые обстоятельства	Контрольная работа (показ)	15	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	15	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
		Контрольная работа(контрольный срез)	15	
6.	Посещаемость		10	10 баллов – студент посетил все 100% занятий 7 баллов – студент посетил не менее 80% занятий 5 баллов - студент посетил не менее 50% занятий 1-2 балла - студент посетил не менее 25% занятий Если студент посетил менее 25% занятий, баллы не начисляются
7.	Премияльные баллы		5	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены за эмоциональность, спонтанность, действенность, стремление добиться результата, отработку и совершенствование элементов.
8.	Итого за семестр		170	

4 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 50 баллов
- контрольные срезы – 3 среза: 10 баллов, 15 баллов, 15 баллов
- премиальные баллы – 5 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Общение	Контрольная работа (показ)(контрольный срез)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.

		Домашнее задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
2.	Характерность	Контрольная работа (показ)(контрольный срез)	15	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
3.	Мизансцена, пластика, жест	Контрольная работа (показ)	10	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
4.	Эпизоды, сверхзадача и сквозное действие	Контрольная работа (показ)(контрольный срез)	15	Просмотр аудиторных практических работ студентов- упражнение и этюдов является открытой педагогической формой контроля. Просмотр проводится по каждому виду задания.
		Домашнее задание	10	Цель самостоятельного домашнего задания - закрепление теоретических знаний, полученных практических умений и навыков в развитии психофизического аппарата актера
5.	Посещаемость		10	10 баллов – студент посетил все 100% занятий 7 баллов – студент посетил не менее 80% занятий 5 баллов - студент посетил не менее 50% занятий 1-2 балла - студент посетил не менее 25% занятий Если студент посетил менее 25% занятий, баллы не начисляются
6.	Премиальные баллы		5	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены за эмоциональность, спонтанность, действенность, стремление добиться результата, отработку и совершенствование элементов.
7.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Домашнее задание

Тема 1. Вводный развивающий тренинг

Обретение знаний и умений, влияющих на формирование рабочего самочувствия. «Миксер», «Слоны», «Переходы», дыхательная и суставная гимнастика.

Тема 2. Общее внимание

Отработка навыков общего внимания. «Найди отличия», «Определить звуки», «Сосчитать предметы на заданный цвет», «Вспомнить вкус».

Тема 3. Освобождение мышц

Совершенствование практических навыков мышечного освобождения. Наклоны, потягивание, пробежки, подскоки, «гусиный шаг», «птицы».

Тема 4. Мышечное внимание

Разработка этюда на действие с воображаемыми предметами по заданной и свободной тематике. «На рыбалке», «Уборка квартиры», «Строительная площадка», «Прогулка на лыжах в лесу».

Тема 5. Сценическое внимание

1. Подготовка этюдов: «Круги внимания» по свободной теме, этюд на наблюдение.
2. Ведение дневника наблюдений.

Тема 6. Воображение и фантазия в разных плоскостях

Разработать и исполнить этюды: «Необыкновенное событие», «Офантазирование цепочки слов», «Музыкальные ассоциации».

Тема 7. Кинолента видений

Подготовка действенного рассказа по заданной теме. «Путешествие на теплоходе», «Дорога из дома в университет», «Дачные впечатления»

Тема 8. Память пяти чувств

Практическая работа над тренировкой памяти пяти чувств: «Телевизор», «Коктейль», «Пекарня», «В темноте», «Песня».

Тема 9. Видение

Выполнение и сочинение упражнений на тренировку непрерывности и переключения видений. «Путь вслепую», «Лабиринт», «Портрет товарища», «Пейзаж».

Тема 10. Сценическая наивность

1. Подготовка этюдов на сценическую наивность. «Детская площадка», «Аттракционы», «Игрушки».
2. Работа над этюдами «Чудо» и «Путешествие в сказку».

Тема 11. Чувство правды логика и последовательность

1. Выполнение групповых и индивидуальных упражнений на беспредметное действие.
2. Подготовка этюда на заданное событие. «Встреча», «Новый год», «Озарение», «Открытие».

Тема 12. Эмоциональная память

1. Выполнение упражнений: на вызов повторных воспоминаний, переживаний; на физическое самочувствие и ощущения. «Моя биография», «Первый раз в жизни».
2. Придумать и выполнить упражнения, вводя в них комплексы внешних и внутренних манков.
3. Создание этюдов: на память физических действий и ощущений; на физическое самочувствие.

Тема 13. Темпо-ритм

1. Выполнение упражнения «Наблюдение за темпо-ритмами».
2. построение моно и групповых этюдов на смену темпо-ритмов.
3. Работа над драматическим и литературным отрывком по шкале темпо-ритмов.
4. Работа над темпо-ритмом образа в контексте спектакля.

Тема 14. Целесообразное, обоснованное, продуктивное и подлинное действие

Разработать и исполнить этюд «Восхождение».

Тема 15. «Если бы» предлагаемые обстоятельства

Подготовка моно этюда на заданные «предлагаемые обстоятельства» и этюда на оправдание места действия. «Вокзал», «Крыша», «Рынок», «Скамейка», «Подъезд», «Лифт».

Тема 16. Общение

1. Отработка механизмов взаимодействия с одушевленными и неодушевленными предметами в упражнениях и моноэтюдах.
2. Сочинение сюжетов групповых упражнений на общение и их сценическое воплощение.

3. Работа над этюдами по картинам.

Тема 17. Характерность

1. Нарботка навыков сценического перевоплощения на материале жизненных наблюдений, обращаясь к внутренней и внешней характерности. «Человечки».
2. Придумать и выполнить упражнения на овладение внутренней и внешней характерностью.
3. Подготовка этюдов: «Личность», «Зерно животного», «Зерно предмета», «Зерно старого человека».

Тема 18. Мизансцена, пластика, жест

1. Оправдание жеста, мизансцены
2. Ракурсы

Тема 19. Эпизоды, сверхзадача и сквозное действие

Работа над этюдами на свободную тему, над литературными и драматическими отрывками, над спектаклем.

Деление пьесы, роли на эпизоды.

Определение сверхзадачи и сквозного действия в отрывке и спектакле.

Контрольная работа (показ)

Тема 15. «Если бы» предлагаемые обстоятельства

Моно и групповые этюды на конкретные «предлагаемые обстоятельства».

Контрольная работа

Тема 15. «Если бы» предлагаемые обстоятельства

комплект контрольных заданий, методические указания по выполнению

Контрольная работа (показ)

Тема 1. Вводный развивающий тренинг

Цикл подготовительных упражнений общего характера, создающие навыки рабочего самочувствия, организованности, творческого коллективизма. Упражнения: «Творческий полукруг»; «Переходы»; «Кошки»; «Кольцо».

Мышечное раскрепощение: потягивания, пробежки, подскоки и прыжки, суставная гимнастика, упражнения для шеи, повороты и наклоны корпуса. Выравнивание осанки. Ходьба в образах. Дыхательная гимнастика.

Укрепление мышц туловища, развитие подвижности и гибкости суставов: ходьба «гусиным шагом»; «Птицы»; «Змея»; «Тачка»; «Слоники»; «Лягушки»; «Ласточки». Упражнения в положении сидя и лежа: «Коробочка»; «Уголок»; «Гусеница»; «Березка»; «Лодочка».

Координация движений. Выявление степени внимательности отдельных учеников: «Кто летает»; «Творческая площадка». Тренировка организованного взаимодействия: «Кольцо»; «Фигуры перестановок».

Тема 2. Общее внимание

Развитие сосредоточенного и рассредоточенного внимания. Концентрация внимания. Упражнения: «Трамвай», «Воробьи – вороны»; «Скульптурный портрет».

Тренировка сосредоточенного внимания. Упражнения: «Часы»; «Волчок»; «Поймать хлопок»; «Двойные хлопки».

Формирование навыка быстрого переключения при взаимосвязи с партнером: «Земля и воздух», перебрасывание мячей со словами и в разных плоскостях в заданном ритме. Тренировка навыков произвольного внимания.

Упражнения: «Держи мелодию»; «Песня»; «Найди отличия». Активная взаимосвязь с партнером. Упражнения: «Пишущая машинка»; «Два шрифта»; «Плакат»; «Змейка»; «Зеркало».

Тема 4. Мышечное внимание

Упражнения: «Память движений», «Движения наоборот», «Мышечная энергия», «Сад», «Гири», «Цепочка», «Перестановка мебели», «Тяжести», «Прерванное движение», «Запрещенное движение», «Оправдание поз», «Оживленная скульптура».

Моно и групповые этюды на действие с воображаемыми предметами.

Тема 5. Сценическое внимание

Этюд по свободной теме «Круги внимания», этюд на наблюдение.

Тема 6. Воображение и фантазия в разных плоскостях

Упражнения: «Биография»; «На что похоже?»; «Цепочка ассоциаций»; «Музыкальные ассоциации»; «Кинолента».

Упражнения: мысленный перенос воображения из окружающей действительности в вымышленный мир вещей и обстоятельств; «офантазирование» предмета, глагола; логическая связь двух действий; «офантазирование» и логическое оправдание предмета, действия, слова.

Упражнения: мысленный перенос воображения из окружающей действительности в вымышленный мир вещей и обстоятельств; «офантазирование» предмета, глагола; логическая связь двух действий; «офантазирование» и логическое оправдание предмета, действия, слова.

Упражнения: мечтания в реальных жизненных условиях; мысленный перенос в незнакомые, но существующие условия; перенос в область несбыточного, сказочного; групповой рассказ.

Тема 7. Кинолента видений

Видение «внутреннего зрения» Упражнения: «Компас», «Вертушка», «Рычажок переключения»; «Кинолента». Действенная фантазия и активное воображение. Индивидуальные и групповые упражнения на развитие киноленты: действенные рассказы по заданной теме.

Непрерывность внутреннего видения и логика событий. Вымысел воображения. Упражнения: выстраивание новых вымыслов по примерам из старых упражнений на «если бы», предлагаемые обстоятельства, «офантазирование» глаголов и предметов.

Тема 8. Память пяти чувств

Зрительное восприятие и зрительная память. Упражнения: «Наблюдательность»; «Обмен»; «Вещи на столе»; «Фотоаппарат»; «Слепые фотографии»; «На одну букву». Слуховая память и восприятие. Механизмы переключения. Упражнения: «Сонар»; «Телевизор»; «Круговая магнитная лента». Развитие образного мышления. Упражнения: «Соноскоп»; «Что происходит?»; «Три докладчика».

Осязательная память и тактильное восприятие. Упражнения: «Видящие пальцы»; «Узнай товарища»; «Контролер»; «Палочка-узнавалочка»; «Путешествие».

Память обонятельных и вкусовых восприятий. Упражнения: «Волшебная чашка»; «Поляна»; «Пожар». Память чувственных образов. Упражнения: «Стакан чая»; «Водопад». Комбинирование упражнений.

Тема 9. Видение

Ориентировка в пространстве. Внутреннее видение. Формирование навыков владения механизмом внутреннего зрения. Тренировка зрительной памяти и воспитание навыков наблюдательности.

Слово и мысль – манок видения. Мысленная речь. Упражнения: «Путь вслепую»; «Лабиринт»; «Маршрут»; «Слово-манок». Связь между зрительным образом, внутренним видением и кинестетической памятью.

Пространственное видение. Тренинг непрерывности видения. Переключение видений. Упражнения: «Сантиметр»; «Коробка скоростей»; «Глаза товарищей»; «Видеоскоп»; «Двойная кинолента»; «Три картины».

Тема 10. Сценическая наивность

Вера артиста в действительность. Наивность как свойство непосредственно, без рассуждения воспринимать впечатления и жить ими. Артистическая смелость. Упражнения: «Готовность», «Правда-неправда», «Странные позы».

Жизненные наблюдения: проявление наивности у детей, поведение животных, чудеса жизни. Упражнения: «Детские игры», «Игрушки», «Чудесные превращения».

К.С. Станиславский о сценической наивности в творчестве актера. Внимание и наблюдательность. Развитие способности находить главные и характерные черты образа. Упражнения: «Живые вещи», «Зерно животного», «Старый человек», «Сказка». Элементы общения и эмоциональной памяти.

Этюды на сценическую наивность: «Детская площадка», «Скотный двор», «Пещера Горного короля», «Зоопарк», «Оркестр», «Цирк», «Ожившие витрины», «Мастерская игрушек». Этюды сказок.

Тема 11. Чувство правды логика и последовательность

«Большая правда» К.С. Станиславского. Сценическая правда в актерском творчестве. Правда и вера в области тела (в малых, простых физических действиях). Правда физических действий и правда чувств. Формирование сознательного самоконтроля над каждым малым подсобным действием. Упражнения на беспредметное действие: простое действие с воображаемыми предметами; беспредметное действие в конкретных (разных) предлагаемых обстоятельствах. Упражнения: «Кухня», «Повара и повара».

Логика и последовательность. Создание логической и последовательной линии физических действий (создание логики действий). Логика переживаний. Путь через «сознательное к подсознательному». Цепь мелких физических действий, составляющая одно простое. Упражнения на создание линии простых физических действий: действие в определенных предлагаемых обстоятельствах. Упражнения на создание линии беспредметных физических действий: беспредметные действия, логически соединенные (предварительно нафантазировать предлагаемые обстоятельства и прелюдию). Упражнения: «Коробка с бисером», «Групповые действия».

Природа чувств. Создание логической и последовательной линии чувствований. Линия физических действий рождает логику и последовательность чувств. Упражнения: физические действия, которые образуют состояния (любовь, ожидание, страх).

Последовательность и непрерывность действия. Малые, средние и большие движения. Упражнения: выполнение движения и его оправдание, действие в определенных предлагаемых обстоятельствах.

Моно этюды на событие, выстроенные по логической линии чувств и действий: «Озарение», «Раскол», «Встреча».

Тема 12. Эмоциональная память

Жизненные воспоминания и впечатления: собственные переживания, чувствования и восприятия окружающей среды. Упражнения: рассказ «Детство», этюд «Великая Отечественная война». Сочувствие свидетеля. Превращение сочувствия в собственное чувство человека-артиста. Повторные переживания и повторные ощущения.

Развитие памяти пяти чувств (органов восприятия). Органы чувств – «манок» для возбуждения эмоциональной памяти. Упражнения на повторные ощущения (зрительные, слуховые, на обоняние, вкусовые, осязательные): «Представь, послушай, понюхай», «Мысленное действие», «Котенок».

Воспитание умения к действию и заложенные в нем повторные воспоминания, чувства, переживания. Упражнения: вспомнить предлагаемые обстоятельства, действия, вызывающие определенное чувство.

Формирование навыков находить связь и зависимость внутренней жизни образа и его физического бытия. Физическое самочувствие и ощущения. Оттенки психофизического самочувствия. Упражнения: «Вспомни случай», «Настроение», «Физическое самочувствие».

Манки (возбудители) внешние и внутренние для возбуждения эмоциональной памяти. Упражнения: «Обстановка»; «Действуй!», «Световой эксперимент», «Звуковой ряд», «Внутренняя пристройка».

Тема 13. Темпо-ритм

Упражнение на освоение ритма действия.

Действие в разных темпо-ритмах. Шкала темпо-ритмов (по И. Судакову). Упражнения: «Переключение темпо-ритма», «Мостик», «Сложение темпо-ритмов». От темпо-ритма к чувству и от чувства к темпо-ритму. Темпо-ритм в этюдах, отрывках, спектаклях.

Тема 14. Целесообразное, обоснованное, продуктивное и подлинное действие

Упражнения-этюды на выполнение задач действием.

Тема 16. Общение

Упражнения: «Две фразы», «Пристройка к мизансцене», «Выбери партнера», «Сиамские близнецы». Этюды по картинам на взаимодействие.

Тема 17. Характерность

Упражнения: «Толстый и тонкий», «Нафантазировать прошлое», «Индивидуальные черты», «Старики», «Важный гость», «А я - чайник», «Испорченные игрушки», «Я – не я», «Животные».

Тема 18. Мизансцена, пластика, жест

Индивидуальные и групповые мизансцены. Упражнения: «Мизансцена на стуле», «Мизансцена на картине», «Скульптурная поза», «Скульптурная композиция», «Неверная мизансцена» «Оправдание мизансцены», «Пристройка».

Массовые мизансцены: композиция массовой сцены, три плана, «игра линий». Массовые упражнения: переходы, пристройка – композиция, мизансцены по открыткам-репродукциям, мизансцена на заданную тему.

Тема 19. Эпизоды, сверхзадача и сквозное действие

Упражнения: «Определи задачу дня», «Сверхзадача жизни». Конечная цель творчества – сверхзадача. Линия сквозного действия – соединение всех элементов, эпизодов и направление действия к общей сверхзадаче. Сквозное действие – действенное внутреннее стремление через всю пьесу двигателей психической жизни артисто-роли к сверхзадаче. Контрсквозное действие. Этюды на создание сквозной линии действия и решение сверхзадачи.

Показ

Тема 3. Освобождение мышц

Мышцы произвольного и непроизвольного движения. Напряжение и освобождение мышц. Выработка мышечного контроля.

Определение излишнего напряжения (зажимов) и освобождение от них: наблюдение и контроль зажимов; выявление индивидуальных зажимов. Подчинение мышц своему намерению: открыть и закрыть дверь; приготовить комнату к приему гостей; завязать галстук и зашнуровать ботинки.

Центр тяжести и точки опоры. Устойчивость в движении сектора. Упражнения: быстро и медленно сходить со ступеньки на ступеньку; не вставая со стула, передать книгу далеко стоящему соседу; стоя на коленях не касаясь ступнями пола, дотянуться до висящего предмета. Нахождение центра тяжести и точек опоры. Перенос центра тяжести. Мгновенная ориентировка.

Мышечная нагрузка. Правильное мускульное ощущение данного действия. Упражнения: сесть к столу, положить руки на стол; стряхнуть с колен крошки; достать из реки уплывающий платок; рубить дрова; тянуть или катить бревно.

Правильное ощущение мышц и напряжение при борьбе. Упражнения: сцепившись руками, заставить партнера встать на колени; высвободить руки от веревок; перетягивание веревок.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-1)

1. Значение тренинга в воспитании актера.
2. Критерии настройки психофизического аппарата актера в процессе сценического творчества.
3. «Жизнь человеческого духа» К.С.Станиславского в актерском тренинге.
4. «Тренинг и муштра» в системе К.С.Станиславского.
5. Элементы «биомеханики» В.Э.Мейерхольда в актерском тренинге.
6. Особенности актерского тренинга в педагогической практике М.О.Кнебель.
7. Особенности формирования и развития психотехники актера в процессе тренинга.
8. Этапы изучения внутренних элементов сценического самочувствия.
9. Формирование и контроль рабочего самочувствия актера, его составляющие.
10. Концентрация и направленность общего внимания.
11. Механизм освобождения мышц.
12. Кинестетические восприятия и память. ПФД.
13. Многоплоскостное внимание.
14. Плоскости и свойства воображения.
15. Особенности ассоциативного внимания.
16. Создание непрерывности внутреннего видения и логики событий. Кинолента видений.
17. Тренинг памяти пяти чувств.
18. Значение непрерывности для развития психофизического аппарата актера.
19. Роль сценической наивности в творчестве актера.
20. Критерии развития артистической смелости.
21. Сценическая правда в актерском творчестве.
22. Тренировка эмоциональной памяти как элемент создания верного физического самочувствия в творческом поиске актера.
23. Темпо-ритм действия и жизни актера на сцене.
24. Логическая линия сценического действия.

25. «Если бы» и предлагаемые обстоятельства.
26. Стадии органического процесса общения.
27. Условия, необходимые для общения. Механизм взаимодействия партнеров.
28. Раскрытие сценического образа путем овладения его внутренней и внешней характерностью.
29. Мизансцена как элемент психотехники.
30. Пластическая выразительность мизансцены и ее внутреннее оправдание.
31. Творческий метод К.С.Станиславского в работе над созданием сквозной линии роли, пьесы.
32. Сверхзадача как «возбуждающий двигатель психической жизни» актера.

Типовые задания для экзамена (ПК-1)

Типовые задания для экзамена

- Совершенствование практических навыков мышечного освобождения. Наклоны, потягивание, пробежки, подскоки, «гусиный шаг», «птицы».
- Практическая работа над тренировкой памяти пяти чувств: «Телевизор», «Коктейль», «Пекарня», «В темноте», «Песня».
- Выполнение групповых и индивидуальных упражнений на беспредметное действие.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ПК-1	ПК-1.3 Развивает и совершенствует психофизический аппарат и образное мышление для чувственного восприятия мира и его преобразования в художественных образах.
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ПК-1	ПК-1.3 Владеет психофизическим аппаратом, оттачивает чувственное восприятие, обнаруживает стремление к оригинальным творческим результатам.
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ПК-1	ПК-1.3 Выполняет на репродуктивном уровне творческие задачи.
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ПК-1	ПК-1.3 Не использует чувственное восприятие и технологические приёмы для совершенствования психофизического аппарата актера.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;

- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Быстрова Ю. Актерское мастерство: Американская школа : практическое пособие. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2016. - 405 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279198>
2. Технология актерского тренинга : учебно-методический комплекс. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. - 52 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275534>
3. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, [200. - 478 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Чехов М. А. О технике актера : научно-популярное издание. - Москва: Директ-Медиа, 2016. - 60 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436281>
2. Грачева Л.В. Актерский тренинг: теория и практика. - СПб.: Речь, 2003. - 163 с.
3. Кипнис М. Актерский тренинг : драма, импровизация, дилемма : мастер-класс : учеб. пособие. - 4-е изд., стер.. - Санкт-Петербург, Москва, Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [201. - 315, [1] с.

6.3 Иные источники:

1. Античный театр - <http://anti4teatr.ucoz.ru>

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». - http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino
3. Петербургский театральный журнал - <http://ptj.spb.ru/>
4. Планета театра: новости театральной жизни России - <http://www.theatreplanet.ru/articles>
5. Портал «Гуманитарное образование» - <http://www.humanities.edu.ru>
6. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
7. Театральная Энциклопедия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
8. Средневековый театр Западной Европы. - http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>

3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>

4. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>

5. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>

6. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>

7. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

8. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.