

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.24 Мастерство артиста драматического театра и кино

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.....	7
3. Объем и содержание дисциплины.....	7
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	15
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	22
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	24
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	24

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

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

ПК-2 Способен органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями

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
	ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Реализует исследуемые проектные методы в сфере театрального искусства

	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	Использует инструментарий и методологическую базу, необходимые для работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа
	ПК-2 Способен органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями	Ведет роль в едином темпо-ритмическом, едином интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения							
		Очная (семестр)							
		1	3	4	5	6	7	8	
1	Введение в специальность	+							
2	Исполнительская практика								+
3	История зарубежного театра		+	+					
4	История искусства драматического театра					+	+		
5	История отечественного театра			+	+				

5	Сценическая речь в драматическом театре и кино								+	+
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство.

Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» изучается в 8 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 7 з.е.

Очная: 7 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	252
Контактная работа	102
Практические (Практ. раб.)	102
Самостоятельная работа (СР)	114
Экзамен	36

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.		Формы текущего контроля
		Практ. раб.	СР	
		О	О	
8 семестр				
1	Работа актера над ролью с режиссером в процессе создания спектакля	8	12	Работа над ролью в отдельной сцене и спектакле
2	Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи роли	10	12	Контрольные вопросы
3	Создание художественной целостности актерских образов и спектакля	12	12	Опрос на семинарском занятии; Работа над ролью в отдельной сцене и спектакле; Показ
4	Актерский ансамбль в спектакле	12	12	Опрос на семинарском занятии по темам 1-4
5	Импровизация и сценический образ	12	14	Творческий этюд

6	Взаимодействие со зрителем и природа существования актера в различных жанрах и режиссерско-постановочных стилях	12	14	Показ спектакля на зрителя
7	Инновационные технологии в актерском искусстве: «энергетический мост», «актерское лидерство», «коридор роли»	12	14	Реферат
8	Гигиена роли. Особенности работы над ролью в период возобновления спектакля.	12	12	Опрос
9	Творческое самочувствие актера в период ввода в спектакль и перехода на различные сценические площадки.	12	12	Показ спектакля на зрителя

Тема 1. Работа актера над ролью с режиссером в процессе создания спектакля (ОПК-1)

Лекция.

Принцип творческого взаимодействия как главное условие плодотворной работы актера с режиссером. Метод насилия, приводящий к пассивности актера, и метод творческого увлечения. Знание актером жизни как необходимое условие его творческой самостоятельности. Правильное творческое самочувствие актера. Свобода и необходимость в творчестве актера (свободное подчинение режиссерскому указанию). Устранение творческих препятствий в процессе творческого взаимодействия режиссера с актером. Препятствия, исходящие от режиссера (неверное или расплывчатое режиссерское задание) и коренящиеся в самом актере: отсутствие сосредоточенного актерского внимания; отсутствие верных оправданий; мускульное напряжение; отсутствие творческой пищи (слабая фантазия); неясность отношений; стремление сыграть чувство; отсутствие творческого взаимодействия с партнером. Преждевременное требование результата как причина творческого зажима актера. Режиссерский показ и верное использование его актером. Задача событийно-действенного анализа пьесы и ролей. Завязывание отношений. Определение актерских событий и предлагаемых обстоятельств. Этюды. Поиск логики действия. Разработка внутреннего монолога. Репетиции в выгородке. Поиск определенной манеры актерской игры в жанре данного спектакля. Физическое самочувствие. Поиск атмосферы, темпо-ритма. Целенаправленная актерская настройка на репетицию. Оправдание мизансцен. Созревание актерских образов. Репетиция на сцене. Развитие, укрупнение, уточнение мизансценического рисунка в спектакле. Выразительность движения и речи. Сценичность. Скульптурность. Рождение актерских образов. Импровизационность актерской игры.

Практическое занятие.

По всем этапам работы на материале курсового и дипломного спектакля.

Задания для самостоятельной работы.

1. Какое место занимает действующее лицо, которое Вы играете, в конфликте пьесы?
2. Какие события и обстоятельства изменяют поведение Вашего героя?
3. Какие поступки совершает Ваш герой на протяжении всей пьесы и каковы мотивы их?
4. Что делает Ваш герой в то время, когда его нет на сцене?
5. Каковы принципы работы режиссера с актером?
6. Какие препятствия мешают актерскому творчеству?
7. Какие задачи стоят перед актером на каждом этапе работы над спектаклем?
8. Составить внутренний монолог героя.
9. Определить зерно роли.
10. Найти внешнюю характерность героя

Тема 2. Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи роли (ПК-1)

Лекция.

Условие сохранения свежести роли, ее идейной и художественной полноценности – постоянная забота актера о сверхзадаче и сквозном действии. Репетиции на сцене и первые спектакли на зрителя обогащают актера новым ощущением и новым пониманием пьесы и роли. Встреча со зрителем и его влияние на корректировку актерского исполнения. Задача актера – не приспособливаться к публике, а вести ее за собой. Сверхзадача – это идея, ставшая внутренней потребностью, стремлением, это эмоциональная «телеграмма» в зрительный зал. Рабочая гипотеза сверхзадачи, определенная в процессе анализа и воплощенная в процессе репетиций, должна быть тщательно проверена на зрителе, подкреплена жизненным опытом и чувством правды актера. Постигание сверхзадачи спектакля, присвоение ее всем актерским коллективом как залог ансамблевости исполнения, эмоционального звучания спектакля. Подход к определению сверхзадачи роли с позиций современности. Укрепление линии сквозного действия, снятие ненужных мелких наслоений, засоряющих роль. Зависимость гармонии спектакля, его художественной целостности от подчиненности всех его составных частей и переживаний актера сверхзадаче. «Сверхзадача и сквозное действие – вот главное в искусстве» (К. С. Станиславский). Роль «сверх-сверхзадачи» личности творящего артиста в воздействии на зрителя и связь ее со сверхзадачей воплощаемого образа, его пониманием и оценкой.

Практическое занятие.

Проверка верности сверхзадачи и сквозного действия роли в курсовом спектакле.

Задания для самостоятельной работы.

1. Как влияет встреча со зрителем на актерское исполнение?
2. Следует ли актеру приспособливаться к реакциям зрителя?
3. В чем смысл проверки сквозного действия и сверхзадачи на прогонах и генеральной репетиции?

4. Какая связь существует между сверхзадачей образа и сверх-сверхзадачей личности творящего актера?
5. Прочитать: Захава Б. Е. Работа режиссера с актером // Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. пособие. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1973. С. 224-249.

Тема 3. Создание художественной целостности актерских образов и спектакля (ПК-1)

Лекция.

Механизмы создания спектакля: гармоническое соподчинение всех его частей друг другу, выражение его художественного образа, раскрытие его идеи, сверхзадачи, режиссерского замысла. Мироззрение и художественная целостность спектакля. Единство мироззрения театрального коллектива – главная и решающая предпосылка в выработке общих эстетических позиций в работе над спектаклем. Роль идейного замысла в творческом процессе создания спектакля. Общность взглядов на жизнь и на понимание задач искусства у режиссера и актеров как условие эффективности работы. Мироззрение режиссера и его общественный темперамент. Сверхзадача и сквозное действие и их основополагающая роль в художественной целостности спектакля. Стройность, точность, ясность режиссерского замысла – условия художественной целостности спектакля. Перспектива и непрерывность. Способность режиссера воспринимать действующих лиц пьесы как людей, живущих непрерывной жизнью, ведет к целостности спектакля. Работа с актером – главным выразителем замысла режиссера. Целостность актерского образа как результат напряженной работы всех духовных и физических сил актера, его культуры и вкуса. Чувство целого. Отбор деталей во имя целого. Зритель как один из компонентов художественной целостности спектакля. Образ спектакля как объединение выразительных средств с духовной устремленностью актера и режиссера.

Практическое занятие.

Проверка в прогонах и на спектакле целостного ощущения роли.

Задания для самостоятельной работы.

1. Что составляет целостность актерского образа?
2. Каковы пути создания целостного актерского образа?
3. Каково соотношение целого и частного в роли?
4. К чему приводит потеря чувства целого?
5. Какова роль сверх задачи и сквозного действия в художественной целостности спектакля?

6. Прочитать и законспектировать:

- Целостность актерского образа (С. 145-167);
- Чувство целого (С. 249-267);

-Взаимосвязь целого и детали (С.267-275) // Попов А. Д. Художественная целостность спектакля. М.: ВТО, 1959.

7. Определить сверхзадачу роли, логику поведения, зерно роли, составить анкету о внешних данных роли.

Тема 4. Актерский ансамбль в спектакле (ПК-2)

Лекция.

Понятие «актерский ансамбль» как очевидный показатель искомого сценического единства. Наглядные признаки общности: внешняя слаженность, сыгранность. Сущность «актерского ансамбля». Необходимость присутствия и ощущения «актерского ансамбля» в различных условиях и обстоятельствах. Специфика мнимого взаимодействия. Современный спектакль как творчески осмысленный мир судеб, решений, желаний, поступков героев. Единая система взаимосвязей, единая природа взаимоотношений – основа цельности и самобытности в самом его движении, в его проживании. Система взаимосвязей, характерных для данного актерского ансамбля, для данного спектакля как выражение понимания актерами действительности: людей и времени. Значение единства личностных позиций, мироощущения в ансамблевости исполнителей. Природа взаимодействия исполнителей и их героев в зависимости от смысла и цели. Искусство художественного ансамбля как коллективное творчество художников, объединенных общностью идейных позиций, единством замысла и творческого метода. Искусство художественного ансамбля и его значение для определения и направления воспитания актера.

Практическое занятие.

Создание актерского ансамбля в спектакле.

Задания для самостоятельной работы.

1. Дать определение понятию «актерский ансамбль».
2. Каковы признаки актерского ансамбля в спектакле.
3. Каково значение сверхзадачи и сверх-сверхзадачи спектакля и роли и личностной позиции исполнителей в создании ансамблевости.
4. Влияет ли художественный ансамбль на творческий рост исполнителей.
5. Поиск сквозного действия, психофизического самочувствия, природы чувств персонажа, характера взаимоотношений действующих лиц.
6. Составить характеристику героя из действующих лиц пьесы.

Тема 5. Импровизация и сценический образ (ПК-1)

Лекция.

Различные подходы к определению импровизации. Первоначальное понимание: импровизация – внезапная находка актера, новая деталь исполнения, выразившаяся тем или иным внешним образом. Учение Станиславского об импровизации. Возможности актерской импровизации в работе над образом: свобода внутренних мотивов и оправданий при наличии строгого внешнего рисунка роли до полной самостоятельности во внутреннем и внешнем, регулируемой лишь точным пониманием общей творческой задачи. Сценическая импровизация и подлинность сценического существования актера. Попытки импровизации – сочинения спектаклей, арлекинад. Подлинно импровизированное творчество актеров психологического театра и его отличие от комедии дель'арте. Импровизационное творчество актера в процессе работы над ролью. Поиски импровизационного самочувствия актера в работе над спектаклем «Принцесса Турандот». Е. Б. Вахтангов как режиссер-импровизатор. Режиссерские приемы Е. Б. Вахтангова: режиссерский показ, включение в игру, дирижер. Значение поисков Е. Б. Вахтангова в области импровизации для современного театра. Значение импровизации для выявления неразрывной связи профессионального языка (действия) со сценическим творчеством, с личностью актера.

Практическое занятие.

Импровизационное самочувствие в процессе многократного повторения спектакля.

Задания для самостоятельной работы.

1. К. С. Станиславский об импровизации актера.
2. Возможности и «пределы» актерской импровизации в работе над образом.
3. Своеобразие режиссерского подхода к пониманию актерской импровизации в постановке спектакля (Немирович-Данченко, Вахтангов, Мейерхольд).
4. Импровизация в репетиционном процессе и в идущем спектакле.
5. Импровизационное творчество актеров психологического театра и его отличие от комедии «дель'арте».
6. Основной закон импровизации в творчестве М. Чехова (сущность роли и «действие, рожденное сегодня»).
7. Этюдная работа. Поиск основных черт характера, физических действий и приспособлений, определение темперамента. Образные ассоциации в связи с ролью.

Тема 6. Взаимодействие со зрителем и природа существования актера в различных жанрах и режиссерско-постановочных стилях (ПК-2)

Лекция.

Влияние зрительного зала на творчество актера. Актер и внесценический объект. Взаимодействие актера и зрителя: единство противоположностей – притяжение-отталкивание. Способность зрителя пробуждать в актере два вида волнения: творческое и «актерское». Взгляды Станиславского на взаимодействие актера со зрителем. Современные представления об усилении активно-творческой стороны в искусстве сцены. Творческие принципы – «отношение к образу», «отстояние» и «отстранение», «эффект отчуждения» – имеют в виду усиление активности восприятия актерского создания залом, зрителем. Творческий учет зрителя в построении спектакля. Усиление связи с залом как условие дополнительного, содержательного динамизма актерскому созданию. «Теснота коммуникации» – условное определение для характеристики степени близости актера, исполняющего роль, к зрительному залу. Понятие «внесценический объект». Взаимоотношения актера со зрителем и их подчиненность природе существования исполнителя в зависимости от драматургического жанра спектакля, режиссерско-постановочного стиля, сценического пространства, в условиях которого осуществляется постановка.

Практическое занятие.

Поиск жанровых и стилистических особенностей спектакля, максимальная активизация актерской инициативы, способа актерского существования в жанре данного учебного или дипломного спектакля, а также принципов взаимодействия со зрителем.

Задания для самостоятельной работы.

1. Что такое жанр спектакля?
2. Что является определяющим в жанре?
3. Что включает в себя понятие стиль?

4. Влияют ли жанровые и стилевые особенности на способ общения со зрительным залом, на отбор предлагаемых обстоятельств? Приспособления актера при общении с партнером.
5. Каков характер связи со зрительным залом и природа существования актера в данном жанре спектакля.
6. Каковы стилистические особенности и природа взаимодействия актера со зрительным залом.
7. Прочитать и законспектировать:

- Нефедова Е. Г. От замысла к образу спектакля. Тамбов, 2000

- Карпушкин М. А. Жанр и стиль // Карпушкин М. А. Размышления о театральной педагогике. Самара, 2001. С. 315-324.

- Товстоногов Г.А. Зеркало сцены Кн.1. Л. 1980 с179-183

Тема 7. Инновационные технологии в актерском искусстве: «энергетический мост», «актерское лидерство», «коридор роли» (ОПК-1)

Лекция.

Современная психология творчества актера. Феномен актерской энергетики и его исследование М. А. Захаровым. Основные возможности общения актера со зрителем: общение «на слух», «на глаз», смотрю и слушаю; общение с помощью двустороннего энергетического контакта. Механизм возникновения временных «энергетических мостов». Возникновение устойчивого ряда энергетических коммуникаций между сценой и зрительным залом как условие начала акта театрального искусства. Поиск устойчивой методологии – системы тренировочных занятий и установления закономерностей возникновения в зрительном зале плотного, гипотетического контакта. Основные условия возникновения живого, непредсказуемого для зрителя поведения актера: техника, умение слышать и коллекционировать нюансы человеческого поведения, волевая, нервная основа для навязывания зрителю сложного, зигзагообразного эмоционального движения, абсолютная уверенность в собственных возможностях. Коммуникативная связь актера и зрителя – следствие созидательно-творческих усилий. Сущность понятия «Коридор роли». Условия применения такого приема в работе со зрителем: уверенность в своих силах и склонность к спонтанным решениям, к смелой и неожиданной импровизации, в зависимости от энергии партнеров, состояния зрительного зала и внутреннего настроения.

Практическое занятие.

Сценическое взаимодействие и общение с партнерами в дуэтных и ансамблевых сценах, отдельных эпизодах спектакля. Создание перспективы роли. Уточнение сквозного действия роли. Энергетический посыл.

Задания для самостоятельной работы.

1. В чем феномен актерской энергетики по определению М. А. Захарова?
2. Что такое «энергетический мост»?
3. Каково значение «актерского лидерства», «коридор роли» «линия роли»; взаимосвязь этих понятий и сущность новизны актерской технологии создания сценического образа в непосредственном процессе зрительского восприятия?

4. Прочитать книгу М.А. Захарова «Контакты на разных уровнях» М.1987 г.
5. Ознакомится с книгой Ю. Альтшица «Тренинг FOREVER» М.;ГИТИС, 2009 г.

Тема 8. Гигиена роли. Особенности работы над ролью в период возобновления спектакля. (ПК-1)

Лекция.

Опасность механического забалтывания слов формального исполнения движений и интонаций, представления внешнего рисунка роли при многократном повторении спектакля. Гигиена роли – забота о постоянном освежении творчества. Связь гигиены роли с подготовкой актера к выступлению, подготовкой

«к началу процесса переживания роли». Практика больших актеров подчинять подготовке к спектаклю режим дня (Медведева, Федотова, Ермолова, Хмелев). Необходимость «туалета-настройки» – речевой, пластической, комплексной – перед каждым выступлением на сцене. Цель – готовность к творчеству и настройка органов чувств, восприятия. Импровизация и импровизационное самочувствие актера как условие постоянного обновления творческого процесса работы над ролью. Оправдание случайностей, оживление роли с помощью физического самочувствия, новых приспособлений. Обновление киноленты видений, моментов восприятия событий и предлагаемых обстоятельств, пристройки к партнеру и т.д. Подчинение всех элементов выразительности сверхзадаче. Сверх-сверхзадача спектакля (возобновления постановки). Мироощущение исполнителей. «Природа чувств» актера и соотношение с реалиями в окружающей жизни (ритм, восприятие, ценностные ориентиры современника). Изменение эстетики спектакля в соответствии с требованиями времени. Поиск новых выразительных средств. Импровизационность самочувствия – одушевление роли и спектакля. Способ воздействия на зрительный зал. Учет характерных примет времени, индивидуальности новых исполнителей как основа работы над ролью в период возобновления спектакля. Другие условия: темпо-ритмическое изменение в отдельных моментах роли, поиск «нового тона», создание атмосферы спектакля, насыщенность свежими «красками», поиск новых приспособлений в роли, особое внимание – процессу взаимодействия, общения с партнером; словесное действие; изменение сценографии и костюма. Репетиционный период возобновления спектакля. Важность тренинга в педагогической практике для выработки умения повторять готовую роль, не повторяясь, произносить заученный текст по-сегодняшнему, обновлять логику действий и мыслей новизной впечатлений. Импровизация и импровизационное самочувствие актера как условие постоянного обновления творческого процесса работы над ролью. Оправдание случайностей, привнесение в каждый спектакль, оживление роли с помощью физического самочувствия, новых приспособлений. Обновление киноленты видений, моментов восприятия событий и предполагаемых обстоятельств, пристройки к партнеру и т. д. Проверка и закрепление сквозного действия, сверхзадачи. Подчинение всех элементов выразительности актера сверхзадаче.

Практическое занятие.

Самостоятельная работа актера над ролью, целенаправленный тренинг, эмоциональная «настройка» на материале спектакля и роли.

Задания для самостоятельной работы.

1. Понятие гигиена роли, и процесс ее осуществления исполнителем?
2. Какова цель «туалета-настройки»?
3. Значение «сверхзадачи» спектакля в период возобновления спектакля.
4. Значение импровизации в творчестве актера?

5. Подготовка целенаправленного тренинга-настройки и проведение его на самостоятельных репетициях.
6. Новое прочтение роли, «обновление и обострение» предлагаемых обстоятельств, «зерно» характера и поиск выразительности, созвучия с современностью.

Тема 9. Творческое самочувствие актера в период ввода в спектакль и перехода на различные сценические площадки. (ПК-1)

Лекция.

Этические взаимоотношения актера с творческим коллективом во время «ввода» в готовый спектакль. Индивидуальная работа с режиссером над ролью. Самостоятельный творческий подход к освоению «смысла» характера, поиски индивидуальных средств выразительности, артистическая смелость и такт, отказ от комплексов, чувство целого, создание художественного образа в организованной структуре спектакля, поиски сценического единства, слияние с актерским ансамблем, продолжение совместного поиска в работе над ролью. Проблема адаптации, гибкости и дипломатичности исполнительского мастерства в различных сценических условиях: выездные спектакли, гастролы, концертный вариант исполнения, оправдание купюр в готовом спектакле, освоение нового сценического пространства, изменение пластического рисунка роли, проблемы словесного действия – спектакль в камерной обстановке и на открытой площадке, взаимодействие с новым партнером; внешние трансформации: игра без грима, вместо костюма – деталь. Установка на творчество, восприятие препятствий как толчок к обновлению чувственных обстоятельств роли, психологический бокс со случайным зрителем, готовность к оправданию неожиданностей разного рода.

Практическое занятие.

Соблюдение этических норм, сверхзадача актера и действующего лица, природа общения и отношений с другими персонажами, способность подчинять игру требованиям стиля и жанра данного спектакля, поиск рабочего ритма и творческого самочувствия. Психофизическая установка на творчество в различных сценических условиях.

Задания для самостоятельной работы.

1. В чем проявляется этика по отношению к коллективному творчеству?
2. Каковы условия развития творческой личности?
3. Какую роль играет актив коллектива в укреплении творческой дисциплины?
4. Как вы понимаете принцип студийности?
5. Что включает в себя профессиональная этика актера?

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

8 семестр

- посещаемость – 5 баллов
- текущий контроль – 50 баллов
- контрольные срезы – 2 среза: 5 баллов, 10 баллов

- премиальные баллы – 5 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Работа актера над ролью с режиссером в процессе создания спектакля	Работа над ролью в отдельной сцене и спектакле	5	Практические занятия - показ самостоятельных отрывков. Оценивается овладение характерностью и партитурой действия, создание целостного сценического образа.
2.	Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи роли	Контрольные вопросы	5	<p>Основные качества ответа на вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - использование дополнительного материала. <p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>1 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0 баллов - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>

3.	Создание художественно й целостности актерских образов и спектакля	Опрос на семинарс ком занятии	5	<p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - использование дополнительного материала. <p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>1 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0 баллов - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>
		Работа над ролью в отдельной сцене и спектакле	10	Практические занятия - показ самостоятельных отрывков. Оценивается овладение характерностью и партитурой действия, создание целостного сценического образа.
		Показ(контрольный срез)	5	Контрольный просмотр сцен спектакля - оценивается непрерывность сценического существования в роли, реализация сквозного действия и сверхзадачи, подход к процессу перевоплощения
4.	Актерский ансамбль в спектакле	Опрос на семинарс ком занятии по темам 1-4	5	<p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - использование дополнительного материала. <p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>1 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0 баллов - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>

5.	Импровизация и сценический образ	Творческий этюд	5	Оценивается способность студента актера свободно импровизировать в процессе создания сценического образа.
6.	Взаимодействие со зрителем и природа существования актера в различных жанрах и режиссерско-постановочных стилях	Показ спектакля на зрителя	5	Показ спектакля на зрителя. Оценивается работа студента над созданием роли в процессе спектакля, в соответствии с режиссерским замыслом, жанром и стилем.
7.	Инновационные технологии в актерском искусстве: «энергетический мост», «актерское лидерство», «коридор роли»	Реферат	10	Оценивается соответствие информационного материала избранной теме, планы реферата, последовательность, логика изложения, содержательность, наличие новых источников, образный язык изложения, примеры из практики
8.	Гигиена роли. Особенности работы над ролью в период возобновления спектакля.	Опрос		<p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - использование дополнительного материала. <p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>1 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0 баллов - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>
9.	Творческое самочувствие актера в период ввода в спектакль и перехода на различные сценические площадки.	Показ спектакля на зрителя(контрольный срез)	10	Контрольный показ спектакля - оценивается непрерывность сценического существования в роли, реализация сквозного действия и сверхзадачи, подход к процессу перевоплощения

10.	Посещаемость	5	5 баллов – студент посетил все 100% занятий 4 балла – студент посетил не менее 80% занятий 3 балла - студент посетил не менее 50% занятий 1-2 балла - студент посетил не менее 25% занятий Если студент посетил менее 25% занятий, баллы не начисляются
11.	Премиальные баллы	5	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены за творческую инициативу, креативность мышления, самостоятельную работу и разнообразие выполнения творческих заданий.
12.	Ответ на экзамене	30	(0-17) - студент не полно представил роль в спектакле в отношении целостности и выразительности исполнения; (18-24) - Студент освоил процесс работы над ролью в спектакле и других сценических формах; (25-30) - Студент представил создание сценического образа в спектакле в процессе перевоплощения.
13.	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

Контрольные вопросы

Тема 2. Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи роли

1. Как влияет встреча со зрителем на актерское исполнение?
2. Следует ли актеру приспосабливаться к реакциям зрителя?
3. В чем смысл проверки сквозного действия и сверхзадачи на прогонах и генеральной репетиции?
4. Какая связь существует между сверхзадачей образа и сверх-сверхзадачей личности творящего актера?

Опрос на семинарском занятии

Тема 3. Создание художественной целостности актерских образов и спектакля

1. Что составляет целостность актерского образа?
2. Каковы пути создания целостного актерского образа?
3. Каково соотношение целого и частного в роли?
4. К чему приводит потеря чувства целого?
5. Какова роль сверх задачи и сквозного действия в художественной целостности спектакля?

Опрос на семинарском занятии по темам 1-4

Тема 4. Актерский ансамбль в спектакле

1. Дать определение понятию «актерский ансамбль».
2. Каковы признаки актерского ансамбля в спектакле.
3. Каково значение сверхзадачи и сверх-сверхзадачи спектакля и роли и личностной позиции исполнителей в создании ансамблевости.
4. Влияет ли художественный ансамбль на творческий рост исполнителей.

Показ

Тема 3. Создание художественной целостности актерских образов и спектакля
концепция, компоненты работы, ожидаемые результаты

Показ спектакля на зрителя

Тема 6. Взаимодействие со зрителем и природа существования актера в различных жанрах и режиссерско-постановочных стилях
концепция, компоненты работы, ожидаемые результаты

Тема 9. Творческое самочувствие актера в период ввода в спектакль и перехода на различные сценические площадки.
концепция, компоненты работы, ожидаемые результаты

Работа над ролью в отдельной сцене и спектакле

Тема 3. Создание художественной целостности актерских образов и спектакля
концепция, компоненты работы, ожидаемые результаты

Работа над ролью в отдельной сцене и спектакле

Тема 1. Работа актера над ролью с режиссером в процессе создания спектакля
концепция, компоненты работы, ожидаемые результаты

Реферат

Тема 7. Инновационные технологии в актерском искусстве: «энергетический мост», «актерское лидерство», «коридор роли»

темы рефератов, методические рекомендации

Творческий этюд

Тема 5. Импровизация и сценический образ

Этюдная работа. Поиск основных черт характера, физических действий и приспособлений, определение темперамента. Образные ассоциации в связи с ролью.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ОПК-1, ПК-1, ПК-2)

1. Проверка верности сверхзадачи и сквозного действия роли в курсовом спектакле.
2. Проверка в прогонах и на спектакле целостного ощущения роли.
3. Импровизационное самочувствие в процессе многократного повторения спектакля.

Типовые вопросы к экзамену:

1. Методика самостоятельной работы актера над ролью вне репетиций и ее этапы.
2. Целостность актерского образа.
3. К.С. Станиславский о плане работы над ролью.
4. Гигиена роли.

Типовые задания для экзамена (ОПК-1, ПК-1, ПК-2)

1. Составить внутренний монолог персонажа
2. Определить зерно роли
3. Найти внешнюю характерность персонажа
4. Найти пластику персонажа
5. Найти внешний образ персонажа (костюм, грим)

Тематика рефератов и курсовых работ

1. Своеобразие творческого метода работы над ролью М. Чехова.
2. Общность и различие в работе артиста над ролью в драматическом театре и кино.
3. Импровизация и импровизационное самочувствие актера.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ОПК-1	Формирует замысел творческого проекта: спектакля, малых форм; инициирует его разработку.
	ПК-1	На высоком уровне использует инструментарий и методологическую базу, необходимые для работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа
	ПК-2	На высоком уровне ведет роль в едином темпо-ритмическом, едином интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ОПК-1	Организует командную работу для реализации проекта, ищет источник финансирования.
	ПК-1	На достаточном уровне использует инструментарий и методологическую базу, необходимые для работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа
	ПК-2	На достаточном уровне ведет роль в едином темпо-ритмическом, едином интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ОПК-1	Применяет отдельные проектные методы в разработке творческого проекта-спектакля, берет ответственность за отдельный участок работы, роль.
	ПК-1	На низком уровне использует инструментарий и методологическую базу, необходимые для работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа
	ПК-2	На низком уровне ведет роль в едином темпо-ритмическом, едином интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ОПК-1	Не владеет проектными методами для их применения в сфере театрального искусства
	ПК-1	Не использует инструментарий и методологическую базу, необходимые для работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа
	ПК-2	Не ведет роль в едином темпо-ритмическом, едином интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями

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. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие. - 6-е изд., стер.. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 431 с., [12] л. вклейка
2. 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>
3. Петров В. А. Вопросы теории и комментарии к учебным курсам «Режиссура и актёрское мастерство в драматическом театре» и «Мастерство артиста драматического театра» : учебное пособие. - Челябинск: ЧГАКИ, 2004. - 92 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492525>

6.2 Дополнительная литература:

1. Калужских Е. В. Метод действенного анализа как технология работы над пьесой : учебное пособие. - Челябинск: ЧГАКИ, 2014. - 84 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492090>

6.3 Иные источники:

1. Античный театр - <http://anti4teatr.ucoz.ru>
2. Петербургский театральный журнал - <http://ptj.spb.ru/>
3. Театральная Энциклопедия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
4. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>.
5. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». - http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino

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.