

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры
Факультет МАИС
Кафедра киноискусства

«Утверждаю»

«Утверждаю»

Декан факультета О. А Бударина

Зав. кафедрой М. В. Маслова

«__» _____ 2015 г.

«__» _____ 2015 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАСТЕРСТВО АКТЁРА**

Специальность

Режиссура кино и ТВ

Специализация

Режиссер телевизионных программ, педагог

Квалификация (степень) выпускника

Режиссер телевизионных программ, педагог

Форма обучения

Очная, заочная

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

Москва 2015

1. Цели освоения дисциплины:

Целью дисциплины являются:

- изучение и практическое освоение студентами специальности «режиссура кино и телевидения» основ профессии актера, законов актерского творчества. Этот курс рассчитан на то, чтобы студенты усвоили основные элементы актерской «грамматики» и сумели применить их на площадке в качестве актеров, т.е. прошедшими актерскую школу.

Студентам предстоит практическое знакомство с природой актерской профессии, с комплексом первоначальных актерских умений, который включает в себя:

- умение раскрепощенно двигаться на площадке
- видеть, слышать, оценивать партнера, воздействовать на него, исполняя поставленную задачу

Приобретут навыки работы над образом, научатся понимать индивидуальность актера и раскрывать его способности. Все это позволит профессионально, творчески, осмысленно работать с актером.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина относится к профессиональному циклу С.3 (базовой части), профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса читаются дисциплины «Работа режиссера с актером» и «Основы актерского мастерства». Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров», «Основы режиссуры мультикамерной съемки» и др.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) (ПСК4-2)

ПСК4-2 - Способность и готовность создавать межпрограммное пространство, рекламу, телевизионные фильмы, музыкальные клипы

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основы профессии актера
- законы актерского творчества и сценического мастерства
- теоретическое наследие ведущих режиссеров и актеров
- основные направления и школы актерского мастерства.

Уметь:

- применять на практике основные элементы актерской «грамматики», а так же наиболее интересные и прогрессивные достижения в области актерского мастерства
- четко сформулировать творческие задачи, стоящие перед актером
- уметь создавать актерские ансамбли и сделать их единомышленниками в процессе работы над кино- телепроизведением
- реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе
- применять на практике основные методы и принципы работы режиссера с актером;

Владеть:

- разнообразными приемами режиссуры и основами актерского Мастерства
- работать на сценической площадке как в качестве режиссера, так и актера
- навыками режиссерского анализа трактовки художественного образа и его актерской интерпретации
- методиками работы с актерами;

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА**Очное отделение**

№	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	дисциплины			и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме					Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1.				лекц	сем	п/г	м/г	Самост.р	
	Тема 1. Работа по производству Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон» - история написания произведения	4		2		4		4	

- жанр произведения									
Тема 2. Разбор пьесы: сюжет, конфликт, основная тема	4		2		2	2	4		
Тема 3. Распределение ролей. Составление биографии каждого персонажа. Определение линии взаимоотношений всех персонажей	4		2		6		6		Рубежный контроль
Тема 4. Выявление поступков каждого персонажа, исходя из линии его поведения	4		4		8				
Тема 5. Определение внешней характеристики персонажа: его речь, походка, манеры, костюм	5				8	2			
Тема 6. Подробный разбор основных сцен, которые определяют содержание произведения	5				4	6	6		
Тема 7. Раскрытие содержания каждой сцены этюдным методом. Отбор наиболее интересных вариантов	5				8	2	6		Рубежный контроль
Тема 8. Соединение отобранных сцен в единое сценическое произведение	5				8	4	6		Зачет
Тема 9. Показ	6				2		8		Ролевая игра
Тема 10. Работа по произведению В.С.Розова «Брат Алеша» (по мотивам произведения Ф.М.Достоевского «Братья»	6				2	2			

Карамазовы») - разбор пьесы: сюжет, конфликт, основная тема									
Тема 11. Распределение ролей. Выбор сцен. Работа над ними	6					8	2	6	Рубежный контроль
Тема 12. Раскрытие содержания сцен этюдным метом	6					8			
Тема 13. Репетиция всех сцен, которые войдут в показ	7					6		8	
Тема 14. Творческий метод. Станиславский. Мейерхольд. М.Чехов. Демидов. Вахтангов. Ершов.	7			2		4		6	
Тема 15. Знакомство с основными элементами актерского мастерства:	7					2		8	Рубежный контроль
- сценическое внимание, фантазия, воображение	7			6				4	
- сценическое самочувствие	7			4				6	
- сценическая вера	7			4		2			
- предлагаемые обстоятельства	7			4					
				4				4	Групповой творческий проект экзамен
Итого 216			10	12	84	20		90	

Заочное отделение

№	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	дисциплины			и трудоемкость (в часах) / в том числе в интерактивной форме					Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1.	Все курсы заочного отделения			лекц	п/г	м/г	индив	Самост.р	
	Тема 1. Творческий метод. Станиславский. Мейерхольд. М.Чехов. Демидов. Вахтангов. Ершов.	3			2				
	Тема 2. Распределение ролей. Составление биографии каждого персонажа. Определение линии взаимоотношений всех персонажей							15	зачет
	Тема 3. Знакомство с основными элементами актерского мастерства:	3			2				
	- сценическое внимание, фантазия, воображение	3			2				30
	- сценическое самочувствие	3				2			30
	- сценическая вера	3			2		2		30
	- предлагаемые обстоятельства	3				4			30
							4	40	Ролевая игра экзамен

Итого	216				8	8	10	190
-------	-----	--	--	--	---	---	----	-----

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Природа актерского искусства.

«Школа «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Последовательность освоения элементов системы К.С. Станиславского. Психофизика актера, его биоритмы, рефлексy, реакции

Тема 2. Сценическое самочувствие актера.

Правильнее сценическое самочувствие актера. Переход в творческое состояние. Элементы внутренней техники

Тема 3. Внимание. Воображение. Фантазия

Виды внимания. Объекты внимания. Выбор объекта. Непрерывная линия внимания. Внимание формальное и творческое. Внимание и сценическое отношение. Внимание и фантазия. Внимание и воображение. Внимание и чувство.

Упражнения, импровизации, этюды: «Внимание», «Воображение», «Фантазия».

Методические указания:

Важнейшая цель – добиться от студента понимания, что на сцене, на съемочной площадке ничего не бывает «вообще».

1. Внимание

Основа основ актерской техники. Умение концентрировать внимание. Обретение мышечной свободы. «Сценическое зрение». Практическое представление о внимании «произвольном» и «непроизвольном».

Произвольное внимание - от субъекта («Я сознательным усилием концентрирую свое внимание на некоем предмете»). Непроизвольное внимание - от объекта (некий предмет. своими особенностями притягивает мое внимание). «Высшая степень сценического внимания - непроизвольная активность сознания по отношению к объекту, выбранному произвольно». (Б.Е. Захава).

2. Воображение. Фантазия.

Сценическая вера, вера в предлагаемые обстоятельства. Тренировка воображения и фантазии актера. Вовлечение своего воображения - важнейший компонент актерской одаренности. Пробуждение в студенте аффективных воспоминаний («Воображение - это фантазия обо мне»). Тренировка «небытового» образного мышления. Роль логики в упражнениях «воображения» и «фантазии». Важнейший элемент актерской техники - вера в предлагаемые обстоятельства. Подробный анализ и продуманность обстоятельств, их разработанность и логическая обоснованность. Важнейшая

цель - добиться от студента понимания, что на сцене, на съемочной площадке ничего не бывает «вообще».

Тема 4. Сценическая вера.

Сценическое оправдание—путь к вере. Сценическое отношение. Оценка факта.

Тема 5. Основной закон актерского искусства.

«Предлагаемые обстоятельства» и их значения. Логика действий.

Значение простых физических действий как возбудителей правды и веры.

Способность действия вовлекать в процесс творчества всю органическую природу актера, его мысли, чувства, воображение.

Упражнения, импровизации, этюды:

Методические указания:

Как только студент попадает в те или иные сценические предлагаемые обстоятельства, он сталкивается с «переменой отношения». Упражнения на перемену отношения – это по сути этюды на оправдание предлагаемых обстоятельств (обычный стул может стать антикварным или зуболюбивым креслом и т.д.).

1. Предлагаемые обстоятельства. Оправдание предлагаемых обстоятельств.

2. Физическое самочувствие.

В этом разделе связываются воедино «Внимание», «Воображение», «Фантазия» и «Предлагаемые обстоятельства».

3. Перемена отношения к предмету и к месту действия

Тема 6. Сценическая задача и ее элементы.

Сценическая задача и ее элементы:

а) действия /что делаю/;

б) хотение /для чего делаю/;

в) приспособление /как делаю/.

Непроизвольный характер приспособлений. Характер приспособлений и их фиксация.

Методические указания:

Этюд на оценку факта включает в себя:

Некое действие (зависящее от предлагаемых обстоятельств и цели);

Факт, мешающий этому действию, приходящий в противоречие с ним;

Момент восприятия факта, переориентация в изменившихся обстоятельствах;

Возникающее новое действие (с изменившейся целью).

Упражнения, импровизации, этюды:

1. Сценическое действие. Цель и задачи.

Сценическая задача - двигатель действия.

2. Оценка факта.

Оценка - это реакция на сценический факт, внешний раздражитель. Оценка невозможна без увлечения действием, без необходимости «стать задачей».

3. Перемена отношения к партнеру.

Отношение к партнеру создается силой воображения сознательно и целенаправленно, учитывая и ориентируясь на взаимосвязь, возникающую благодаря вере в предлагаемые обстоятельства.

4. Конфликт. Событие.

5. Этюды на взаимодействие в условиях органического молчания.

Этюды вбирают в себя все элементы актерской техники в области озаглавленной «Я в предлагаемых обстоятельствах». Условия органического молчания (оправданные предлагаемым обстоятельством) с минимумом произносимых слов. Создание условий для невозможности подменить действие пересказом предлагаемым обстоятельством.

Тема 7. Общение.

Ориентировка. Словесное действие. Видение. Взаимодействие между партнерами. Взаимозависимость приспособлений. Контрасты и неожиданности в приспособлениях. Непрерывность общения. Способы и формы общения.

Методические указания:

Очень важно понимание студентом, что является словесным действием, как происходит взаимодействие между партнерами, в чем заключаются способы и формы общения.

Упражнения импровизации, этюды.

1. Упражнения на этюды.
2. Упражнения на заданные фразы.

Тема 8. Образ и творческое перевоплощение актера.

Основной принцип процесса перевоплощения актера в образ: стать другим, оставаясь самим собой. Органика. Два пути, ведущих к перевоплощению. К.С. Станиславский и А.П. Чехов. Актерский замысел роли.

Методические указания:

Очень важно понимание студентом, что слово имеет действенную направленность, не «объясняющую». Слова, возникающие в этюде, должны рождаться в силу сценической необходимости.

Упражнения, импровизации, этюды

«Этюды с импровизированным текстом».

«Этюд на общение».

Это некая интересная история, содержащая в себе и событие и сценическую атмосферу.

Тема 9. Образ как новое, целостное, единственное, неповторимая живая человеческая личность.

Единство индивидуального и типического в сценическом образе. Выявление типического через индивидуальное. Образ как результат наблюдений, обобщений и замысла. Внутренняя и внешняя стороны сценического образа. Мироотношение образа. Внешняя характерность.

Непроизвольное возникновение черт внешней характерности (от внутреннего к внешнему). Сознательные поиски элементов внешней характерности (от внешнего к внутреннему). Зерно роли.

Методические указания:

Эти два раздела направлены на освоение приемов работы над образом. Умение стать другим, оставаясь самим собой – главная особенность профессии актера.

Упражнения, импровизации, этюды.

«Наблюдение за людьми и животными».

«Упражнения на фантазии».

Тема 10. Общий анализ роли.

Сверхзадача актера и роли. Сквозное действие всего произведения (пьесы, сценария) и сквозное действие роли. Функции главной роли в системе образов всего произведения. Определение основных черт характера образа. Установка отношений к другим действующим лицам, фактам, событиям.

Методические указания:

Изучение и оценка предлагаемых обстоятельств.

Упражнения, импровизации, этюды.

1. Работа над отрывками из прозаических и драматических произведений.

Эта работа осуществляется под руководством педагога.

Тема 11. Изучение материала в действительной жизни.

Упражнения, импровизации, этюды.

1. Работа над отрывками из прозаических и драматических произведений.

Работа осуществляется под руководством педагога.

Тема 12. Смысл и образ. «Вскрытие» текста роли.

Логический разбор. События, как этапы непрерывно развивающегося сквозного действия роли. Второй план. Определение задач и логики действия в предлагаемых обстоятельствах. Перспектива артиста и роли.

Упражнения, импровизации, этюды.

1. Работа над отрывками из прозаических и драматических произведений.

Работа осуществляется под руководством педагога.

Тема 13. Домашняя работа над ролью.

Значение домашней работы. Фантазирование об образе. Создание

условий жизни образа «среда, быт, обстоятельства». Значение деталей, в процессе фантазирования. Работа над текстом. Создание «киноленты видений». Создание внутренних монологов.

Упражнения, импровизации, этюды.

«Работа над отрывками из прозаических и драматических произведений». Работа осуществляется под руководством педагога.

Тема 14. Работа актера на репетиции.

Работа за столом. Проверка логики и последовательности действий. Завязывание отношений. Переход к движению и мизансценам. Репетиция в выгородке. Поиски, определение и уточнения физических и элементарно - психологических действий. Подготовительные упражнения и этюды. Оценка предлагаемых обстоятельств и действий. Физическое самочувствие. Общение. Рождение сценических красок, поиски мизансцен. Использование режиссерского показа. Освоение декораций, мебели, бутафории, музыки, шумов, костюмов и т.д. Уточнение ритмов. Отбор сценических красок. Фиксирование мизансцен и рисунка роли. Репетиции в театре и кино: сходство и различие.

Упражнения, импровизации, этюды.

1. Работа над отрывками из прозаических и драматургических произведений.

Тема 15. Содержание и форма в актерском искусстве.

Содержание сценического образа не только слова, чувства, мысли и поступки действующего лица, но также мысли и чувства самого актера по поводу слов, мыслей, чувств и поступков образа.

Сверхзадача актера и тема образа. Взаимодействие «чувства правды» и «чувства формы» в актерском искусстве. Единство внутренней и внешней техники игры актера. Выразительность актерской игры. Простота и ясность формы, чистота и четкость рисунка, завершенность каждой сценической краски, как основные элементы сценической выразительности. с

Способность подчинить свою игру требованиям стиля и жанра данного произведения. Творческое самочувствие и техника исполнения в произведениях различных авторов и различных жанров. Разная природа чувств.

Упражнения, импровизации, этюды.

1. Работа над отрывками из прозаических и драматургических произведений.

Тема 16. Сценизм и сценичность.

Чувство сценического пространства, сценической среды и времени. Четкость в речи и движениях. Самообладание, выдержка и законченность. Засорение рисунка (бытовой мусор). Чувство меры.

Актерский «зажим». «Вольтаж». Перспектива артиста и перспектива роли.

Ритм и логика действия образа в предлагаемых обстоятельствах.

Упражнения, импровизации, этюды.

1. Работа над отрывками из прозаических и драматургических произведений.

Тема 17. Выразительность движения. Пластика.

Мимика и жест. Органическая мимика и жестикация. Условная мимика и условный жест. Жест как символ. Жест и слово. Предшествование жеста слову. Произвольная и непроизвольная жестикация. Жест и мимика как физическое действие. Характерный жест. Выразительность тела в целом и его частей. Игра частью, заменяющая игру целого. Непрерывная линия движения. Статика и динамика. Внутреннее и внешнее движение. «Точка» как динамическая остановка. Скульптурность сценической пластики. Выразительность ракурса тела. Линия мизансцен - переливание из одной пластической формы в другую.

Упражнения, импровизации, этюды.

1. Работа над отрывками из прозаических и драматургических произведений.

Темы семинаров:

Темы семинаров

1. К.С. Станиславский – биография
2. К.С. Станиславский – его школа и знаменитая система
3. Упражнения на выразительность
4. Упражнения на раскрепощение
5. Качества актёра
6. Управление эмоциями как важная составляющая профессии актёра
7. Два искусства
8. Сценическая речь
9. Пантомима и немой театр
10. Известные школы актерского мастерства
11. Содержание и форма в актерском искусстве
12. Сценизм и сценичность

13. Критерии оценки знаний на семинаре

- «отлично»** - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
 - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
 - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
 - делает выводы и обобщения;

- свободно владеет кинематографической терминологией.
- «хорошо»** - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет кинематографической терминологией
- «удовлетворительно»** - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет кинематографической терминологией.
- «неудовлетворительно»** - студент не усвоил значительной части проблемы;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не владеет кинематографической терминологией

Групповые творческие задания (самостоятельная работа):

1. Сложную природу актерского искусства каждый актер познает на самом себе. Живая практика дает возможность сравнить различные теоретические взгляды и действовать в согласии с законами, объективно присущими актерскому искусству.
2. Проживая на сцене (искренне и глубоко) жизнь своего персонажа, актер не должен целиком растворяться в «образе», т.е. терять самого себя. Помнить, что один из законов актерского искусства – это диалектическое единство двух противоположностей: актера-творца и актера-персонажа.
3. Работа на сцене предполагает знание основных принципов школы К.С. Станиславского:
 - а) жизненная правда – способность сопоставлять творческое задание с правдой самой жизни,
 - б) сверхзадача – то, ради чего актер выходит на сцену,
 - в) действие – средство для овладения чувством.

Критерии оценки:

«удовлетворительно»: ставится в случае если студент способен самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск.

«хорошо»: ставится в случае если студент формирует замысел, намечает способы реализации, рассматривает их варианты и выбирает оптимальный.

«отлично»: ставится в случае если студент способен вырабатывать новые идеи и художественные решения

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Для определения уровня усвоения материала на дневном отделении в течение учебного года проводится промежуточный (текущий) контроль оценки качества знаний в форме внутренних показов, а также зачета и экзамена, которые проводятся в форме публичного показа. Критерий оценки – обладание конкретными знаниями основных процессов создания органической природы художественного образа, умение квалифицированно анализировать и оценивать работу актера.

Упражнения, импровизации, этюды. Работа над отрывками из прозаических и драматургических произведений.

Рубежный контроль

В конце каждого семестра практические работы студентов (этюды, сценки, отрывки, композиции из поэтических текстов, полные поэтические произведения, отдельные акты из пьес, целые спектакли) выносятся на суд зрителей в форме показа. В данном случае это:

2 курс – этюды по творческому методу Станиславского, Мейерхольда, Чехова, Демидова, Ершова, Вахтангова.

3 курс – спектакль «Дядюшкин сон» по произведению Ф.М. Достоевского

4 курс – спектакль В.С. Розова «Мальчики» (по произведению Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»)

Оценка по рубежному контролю выносится по итогу работы и возможности предоставить готовый материал.

Заочное отделение: каждый курс представляет этюды также по творческим методам.

Критерии оценки при рубежном контроле

«Отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;

- уверенно, логично, последовательно отыгрывает свою роль
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;

«Хорошо» - студент твердо усвоил тему

- не допускает существенных неточностей, играет неплохо
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;

-«Удовлетворительно»

- допускает несущественные ошибки и неточности; недостаточно достоверно отыгрывает свою роль

- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;

-«Неудовлетворительно»

- студент не усвоил темы;

- допускает существенные ошибки и неточности, играет недостоверно или вообще отказался участвовать в показе
- испытывает трудности в практическом применении знаний;

Зачет в форме показа спектакля РОЛЕВАЯ ИГРА

по дисциплине **МАСТЕРСТВО АКТЕРА**

1. Тема (проблема):

Определить жанры двух произведений : инсценировки повести Ф. Достоевского «Дядюшкин сон» и пьесы В.Розова «Мальчики» (по роману Ф.Достоевского «Братья Карамазовы»). Сравнить их.

2. Концепция игры заключается в обсуждении и формулировании замысла будущих сценических произведений. Дать характеристики персонажей пьесы «Дядюшкин сон» и пьесы «Мальчики». Определить все линии взаимоотношений персонажей (этюды). Продумать план композиции двух спектаклей, найти их пространственные решения (этюды).

3. В форме **импровизации** проиграть все сцены, найти и отобрать выразительные средства (этюды).

4.Ожидаемый результат:

Утвердить исполнителей ролей после множества проб (этюдов), в проигрывании которых студенты примеривались к той или иной роли. Выбрать единственного исполнителя определенной роли. Выстроить линию поведения каждого персонажа от начала спектакля до конца.

Критерии оценки ролевой игры:

- **оценка «зачтено»** выставляется студенту, если он добивается максимально полной реализации творческого замысла;
- **оценка «не зачтено»** ставится студенту если он способен перечислить основные этапы реализации режиссерского замысла, но не способен их реализовать.

Требования к экзамену

а) Теоретическая часть

1. Психофизическая действенная природа актерского творчества.
2. Элементы актерской техники. Пути их освоения.
3. «Метод действенного анализа» (М.О. Кнебель).
4. «Метод физических действий» (К.С. Станиславский).
5. Словесное действие.
6. Сценическое действие – основа актерского мастерства.
7. Предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.
8. Сценическое общение.
9. Сценический образ как законченное художественное произведение.
10. Значение мировоззрения, знания жизни, культуры, вкуса в искусстве актера.

б) Практическая часть

1. Демонстрация упражнений по актерской импровизации (по карточкам).
2. Исполнение роли в отрывке из пьесы.
3. Исполнение роли в спектакле.

Критерии оценки экзамена

«удовлетворительно»: ставится в случае если студент способен самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск.

«хорошо»: ставится в случае если студент формирует замысел, намечает способы реализации, рассматривает их варианты и выбирает оптимальный.

«отлично»: ставится в случае если студент способен вырабатывать новые идеи и художественные решения

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

Посещение лекций и участие в семинарах – 30 балла

Рубежный контроль – 15 баллов

Премиальные - 5 баллов

Контрольная работа – 20

Экзамен - 30

Всего – 100 баллов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемая литература

Основная

1. Муравьев, И. Н.

Режиссура и мастерство актера [Текст] : уч.-метод. пособие для студентов направления: звукорежиссура культ.-массовых представлений и концерт. прогр. / И. Н. Муравьев ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГУКИ, 2014. - 83 с. - 220-

2. Александрова, М. Е.

Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / М. Е. Александрова ; Александрова М.Е. - Москва : Лань: Планета музыки""", 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-8114-1611-0.

4. Захава, Б. Е.

Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Б. Е. Захава ; Захава Б.Е. - Москва : Планета музыки, 2013. - ISBN 978-5-8114-1575-5.

Дополнительная

1. Стромов, Ю. А.

Путь актера к творческому перевоплощению [Текст] : [учеб. пособие] / Ю. А. Стромов. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 1980. - 77, [2] с. - 0-20.

2. Кристи, Г. В.

Воспитание актера школы Станиславского [Текст] : [учеб. пособие для театр. ин-тов и училищ] / Г. В. Кристи ; ред. и предисл. В. Прокофьева. - М. : Искусство, 1968. - 455 с. - 1-03.

3. Кристи, Г. В.

Воспитание актера школы Станиславского [Текст] : [учеб. пособие для театр. ин-

- тов и училищ] / Г. В. Кристи ; ред. и предисл. В. Прокофьева. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1978. - [455?] с. - 1-10.
4. Актерское мастерство [Электронный ресурс] / Артур, Мария ; под ред. Артура Бартоу ; пер. с англ. [М. Десятова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 403, [1] с. ; 22. - Заго. ориг.: Training of the american actor. - New York: Theatre Communications Group. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91671-243-8.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОФ ВО с учетом рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки «Режиссура».

Автор: Одиянкова Л.В. , профессор кафедры киноискусства

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
«Мастерство актера»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ
«Режиссура кино и телевидения»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА
РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная, заочная

Москва 2015

Настоящие методические рекомендации посвящены вопросам организации самостоятельной работы студентов в процессе подготовки к практическим занятиям по дисциплине «**Мастерство актёра**» во внеаудиторное время.

Основная часть самостоятельной работы студентов приходится на подготовку к практическим занятиям, которые определены учебным планом. Тематика занятий охватывает содержание курса, разработанного на данный период учебного процесса.

Содержание курса

Большое значение на первом этапе обучения имеет:

Предельная искренность и откровенность самовыявления студентов. Поэтому большую пользу в этом отношении дают упражнения, связанные с **актёрской импровизацией**. Начинать можно с так называемой, сиюминутной, импульсивной импровизации. Она может рождаться от заданного жеста, сценической позы, слова, «атмосферы», темпо-ритма и т. д. В таких импровизациях тренируются в комплексе все элементы внутренней и внешней техники актёра.

В импровизациях достигается важная цель начального этапа обучения – это **раскрепощение**, освобождение студента, физическое и психологическое. Главное достоинство подобных упражнений – в выработке у актёра импровизационного самочувствия, составляющего суть творческой природы артиста. «Усвоить психологию импровизирующего артиста – это значит найти себя как художника» М. Чехов.

На развитие этих способностей влияют музыкально-пластические импровизации. Они могут играть роль творческой разминки в начале занятий.

Этюды - это основной профессиональный навык. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах. В содержании этюдов необходимо наличие действенной задачи и события.

Тема 1. Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?»

Тема 2. Факт - (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение. Событие – это некий факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние. Оценка факта состоит из двух частей – фиксация факта и реакция на факт.

Задания и темы этюдов:

На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет студента, который сидит к тебе спиной.

Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?»

Этюды – наблюдения

1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»
2. Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»
3. Пародии: «Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Пародии друг на друга»...

Одиночные **этюды на зону молчания** - «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?»

Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело»

Итогом творческой работы является публичный показ этюдов.

В процессе занятий студенты осваивают все положения Системы Станиславского и театрального искусства в целом. Самостоятельная работа студентов заключается в повторении и закреплении осваиваемых на занятиях с педагогами знаний и навыков, в выполнении домашних заданий, индивидуальных заданий, в последовательном изучении специальной литературы, рекомендуемой преподавателями для чтения.

Основное время в этот период обучения отводится на освоение актёрской грамматики – элементов актёрской техники («элементы внутреннего сценического самочувствия» и «элементы сценического действия» по Станиславскому):

1. Сценическое внимание.
2. Мышечная свобода и раскрепощённость.
3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства.
4. Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту действия.
5. Физическое самочувствие.
6. Упражнения на «Память физических действий».
7. Действие для достижения поставленной цели. Сценическая задача.
8. Оценка факта. Событие.
9. Перемена отношения к партнёру.
10. Сценическое общение.
11. Этюды на общение в условиях органического молчания.
12. Наблюдения.

Раздел «Наблюдения» – это первый шаг к сценическому образу. Умение показать реального человека (или животное), несколькими мгновенными точными штрихами «набросать портрет» изображаемого – несомненное наличие характерных способностей.

На основании отобранных руководителем курса этюдов формируется

программа (показательное выступление) для выноса на экзамен.

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «**Мастерство актера**» предполагает, что студент приобретает:

- Знания основ профессии актера и законов актерского мастерства. Знакомится с теоретическим наследием ведущих актеров в области театра и кино и основными направлениями в развитии искусства режиссуры,
- Способность четко формулировать творческие задачи, стоящие перед актером,
- Умение пользоваться навыками актерского анализа в трактовке художественного образа и его интерпретации,
- Умение использовать знания различных методик в работе над ролью.

Таким образом, студент, овладев теоретическими знаниями, уже подготовлен к тому, чтобы пользоваться основами актерского мастерства. Теперь ему необходимо научиться применять на практике основные элементы актерского мастерства и использовать в работе наиболее интересные и прогрессивные достижения в этой области. Выйдя на сценическую площадку, он обязан пробовать себя в работе в качестве актера. В дальнейшем в его задачу войдет работа по созданию актерских ансамблей и объединения участников, как единомышленников. На всех этапах работы интересы студента направлены на подготовку к процессу работы над кино-телепроизведением. Тут, наконец, студент может обнаружить способность реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе и применить на практике основные методы и принципы работы актера.

Принцип работы на занятиях

Этюды. Познавать азы будущей профессии студенты начинают с этюдов. Они смотрят работы сокурсников, обсуждают их и затем, если надо, дорабатывают, учитывая замечания. Темы этюдов предлагает педагог и сами студенты. Занятия отличаются друг от друга тем, что кроме новой темы меняется форма показа работ. На одном занятии все выполняют этюды на одну тему, на другом у каждого будет своя тема и т.д.

Отрывки. Когда группа приступает к работе над драматическим произведением, у каждого студента есть возможность сделать свой собственный разбор, предложить форму сценического выражения данной истории и каждой роли.

Идеальный способ работы – это увлечь студентов драматургическим материалом и предложить каждому студенту выбрать для себя одну или несколько ролей. В этом случае каждый из них будет трудиться не только над одной ролью, т.е. ограничит себя рамками данного материала. Он вынужденно будет погружен в содержание пьесы. Будет знать все, что происходит со всеми персонажами, и, значит, может свободно

ориентироваться во всех тонкостях истории, лежащей а основе пьесы. Это значит, что он будет бессознательно работать на будущий спектакль.

В результате самостоятельной работы, которую показывает каждый студент, определяется лучший отрывок или роль и выносятся на показ.

Наблюдения. Студентам заочного отделения дается задание – принести на занятие сюжет, диалог, портрет, сценку или монолог, подсмотренные ими в жизни. Этот раздел занятий, названный «наблюдениями», приносит очевидный результат. В сыгранном этюде (со словами или без слов) сходятся воедино несколько элементов актерского мастерства, что делает разбор этюда более подробным, конкретным и интересным. На этом этапе у студента – будущего режиссера начинает складываться система разбора, восприятия и оценки этюда.

Лучшие работы отбираются для показа. Количество работ не ограничивается.

Для освоения предмета «**Мастерство актера**» предполагается самостоятельная работа студентов с профессиональной литературой. Целью изучения этой литературы является помощь, содействие в углубленном понимании фундаментальных теоретических проблем театрального процесса в контексте существующей культурной ситуации.

В итоге у студентов вырабатывается умение работать с текстами, появляется понимание специфики актерской работы. Предполагается, что он овладеет приемами интерпретации текста, которые используются в современной театральной практике.

Наряду с основной литературой – базовыми учебниками, следует обратиться к дополнительной литературе.

Для уточнения различных понятий и терминов необходимо использовать справочную литературу: различные словари, энциклопедии, справочники, широко представленные в списке дополнительной литературы.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

Зверева, Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / , Д. Г. Ливнев. — Москва : РАТИ – ГИТИС, 2008. — 105 с.

2. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва : ЗАО "БММ". – 592 с.

3. Кутьмин, С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень : ТГИИК,

2003. – 76 с.

4. Павис, П. Словарь театра / П. Павис ; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва : ГИТИС, 2003. — 516 с.

5. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001. – 568 с.

6. Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2010. – 352 с. – (Мир культуры, истории и философии).

7. Театр : энциклопедия. – Москва : Олма-Пресс, 2002. – 320 с.

8. Актерский тренинг : Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва : АСТ, 2010. – 512 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

9. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва : РАТИ–ГИТИС, 2008. – 432 с.: ил.

10. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва : ГИТИС, 2005. – 576 с.

11. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва : РАТИ–ГИТИС, 2009. – 160 с.

12. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва : АСТ, 2009. – 480 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

Дополнительная литература

1. Ершов П.М. Искусство толкования. В 2-х томах. – Дубна, 1997.

2. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.

3. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.

4. Павис П. Словарь театра. – М., 1991.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный институт культуры»

Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств

Кафедра киноискусства

«Утверждаю»

_____ 2015

Зав. кафедрой

Маслова М.В.

Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине
Мастерство актёра

наименование дисциплины

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ
«Режиссура кино и телевидения»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА
РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная, заочная

Москва
2015

1. Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по специальности Режиссура кино и телевидения

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины / модуля Мастерство актёра

2. Результаты освоения дисциплины / модуля

Целью данной дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения – художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и

научную деятельность в данной области. Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы – сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы актёра как одного из создателей фильма.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- что такое сценическое внимание
- что такое сценическая свобода
- что такое сценическая вера и научиться верить в правду вымысла
- что такое сценическое действие
- что цель действия заключается в стремлении изменить предмет, на который оно направлено или переделать его.

Уметь:

- освобождаться от мускульного напряжения
- направлять внимание на заданный объект внимания
- превращать произвольное внимание в непроизвольное
- создавать яркие живые представления (образы), чувственно-конкретные и увлекательные для него самого
- пытаться внутренне проигрывать все, о чем фантазирует
- проверить на площадке, как действие объединяет в одно целое мысль, чувство, воображение и физическое поведение актёра-персонажа

Владеть:

не только внешним вниманием (видеть, слышать, осязать, обонять, ощущать вкус), но и внутренним (направлять свое мышление в определенную сторону заранее установленного объекта),

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

(ПСК 4-2)

ПСК 4-2: Способность и готовность создавать межпрограммное пространство, рекламу, телевизионные фильмы, музыкальные клипы

№	Контролируемые разделы, темы, модули	Формируемые компетенции	Оценочные средства		
			Количество тестовых заданий	Другие оценочные средства	
			Вид	Количество	
1	Тема 1. Работа по производству - история написания произведения - жанр произведения	ПСК 4-2		Семинар	
2	Тема 2. Разбор пьесы: сюжет, конфликт, основная тема	ПСК 4-2		Семинар	
3	Тема 3. Распределение	ПСК 4-2			

	ролей. Составление биографии каждого персонажа. Определение линии взаимоотношений всех персонажей			Семинар Рубежный контроль	
	Тема 4. Выявление поступков каждого персонажа, исходя из линии его поведения	ПСК 4-2		Семинар	
4	Тема 5. Определение внешней характеристики персонажа: его речь, походка, манеры, костюм	ПСК 4-2		Семинар	
5	Тема 6. Подробный разбор основных сцен, которые определяют содержание произведения	ПСК 4-2		Семинар	
6	Тема 7. Раскрытие содержания каждой сцены этюдным методом. Отбор наиболее интересных вариантов	ПСК 4-2		Семинар Рубежный контроль	
7	Тема 8. Соединение отобранных сцен в единое сценическое произведение	ПСК 4-2		Семинар	
8.	Тема 9. Показ	ПСК 4-2		Групповой творческий проект Ролевая игра	

Темы семинаров

14. К.С. Станиславский – биография
15. К.С. Станиславский – его школа и знаменитая система
16. Упражнения на выразительность
17. Упражнения на раскрепощение
18. Качества актёра
19. Управление эмоциями как важная составляющая профессии актёра
20. Два искусства
21. Сценическая речь
22. Пантомима и немой театр
23. Известные школы актерского мастерства

24. Содержание и форма в актерском искусстве

25. Сценизм и сценичность

Критерии оценки знаний на семинаре

«отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет кинематографической терминологией.

«хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;

- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет кинематографической терминологией

«удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;

- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет кинематографической терминологией.

«неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы;

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не владеет кинематографической терминологией

Рубежный контроль

В конце каждого семестра практические работы студентов (этюды, сценки, отрывки, композиции из поэтических текстов, полные поэтические произведения, отдельные акты из пьес, целые спектакли) выносятся на суд зрителей в форме показа.

Критерии оценки при рубежном контроле

«Отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно отыгрывает свою роль
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;

«Хорошо» - студент твердо усвоил тему

- не допускает существенных неточностей, играет неплохо
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;

-«Удовлетворительно»

- допускает несущественные ошибки и неточности; недостаточно достоверно отыгрывает свою роль

- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
- «**Неудовлетворительно**»
- студент не усвоил темы;
- допускает существенные ошибки и неточности, играет недостоверно или вообще отказался участвовать в показе
- испытывает трудности в практическом применении знаний;

Групповые творческие задания (самостоятельная работа):

1. Сложную природу актерского искусства каждый актер познает на самом себе. Живая практика дает возможность сравнить различные теоретические взгляды и действовать в согласии с законами, объективно присущими актерскому искусству.
4. Проживая на сцене (искренне и глубоко) жизнь своего персонажа, актер не должен целиком растворяться в «образе», т.е. терять самого себя. Помните, что один из законов актерского искусства – это диалектическое единство двух противоположностей: актера-творца и актера-персонажа.
5. Работа на сцене предполагает знание основных принципов школы К.С. Станиславского:
 - а) жизненная правда – способность сопоставлять творческое задание с правдой самой жизни,
 - б) сверхзадача – то, ради чего актер выходит на сцену,
 - в) действие – средство для овладения чувством.

Критерии оценки:

«удовлетворительно»: ставится в случае если студент способен самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск.

«хорошо»: ставится в случае если студент формирует замысел, намечает способы реализации, рассматривает их варианты и выбирает оптимальный.

«отлично»: ставится в случае если студент способен вырабатывать новые идеи и художественные решения

Зачет в форме показа спектакля
«Московский государственный институт культуры»
 Кафедра киноискусства
РОЛЕВАЯ ИГРА
 по дисциплине **МАСТЕРСТВО АКТЕРА**

1. Тема (проблема):

Определить жанры двух произведений : инсценировки повести Ф. Достоевского «Дядюшкин сон» и пьесы В.Розова «Мальчики» (по роману Ф.Достоевского «Братья Карамазовы»). Сравнить их.

2. Концепция игры заключается в обсуждении и формулировании замысла будущих сценических произведений. Дать характеристики персонажей

пьесы «Дядюшкин сон» и пьесы «Мальчики». Определить все линии взаимоотношений персонажей (этюды). Продумать план композиции двух спектаклей, найти их пространственные решения (этюды).

3. В форме **импровизации** проиграть все сцены, найти и отобрать выразительные средства (этюды).

4.Ожидаемый результат:

Утвердить исполнителей ролей после множества проб (этюдов), в проигрывании которых студенты примеривались к той или иной роли. Выбрать единственного исполнителя определенной роли. Выстроить линию поведения каждого персонажа от начала спектакля до конца.

Критерии оценки ролевой игры:

- **оценка «зачтено»** выставляется студенту, если он добивается максимально полной реализации творческого замысла;
- **оценка «не зачтено»** ставится студенту если он способен перечислить основные этапы реализации режиссерского замысла, но не способен их реализовать.