

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра мировой и отечественной культуры

УТВЕРЖДАЮ:

проректор по научно-методической
и учебной работе

«01» июля 2020 г. Е.И. Скафа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Актёрское мастерство: теории и практика»

Укрупненная группа направлений подготовки	<i>52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество</i>
Специальность	<i>52.05.01 Актерское искусство</i>
Образовательная программа	<i>Специалитет</i>
Квалификация	<i>Артист драматического театра и кино</i>
Форма обучения	<i>Очная, заочная</i>

Донецк 2020

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. декана филологического
факультета

Л. П. Квашина

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) специальности 52.05.01 Актёрское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1128 от 16.11.2017 года.

Разработчик:

доцент кафедры мировой и
отечественной культуры.

Т.В. Романюк

Программа учебной дисциплины утверждена на
заседании кафедры мировой и отечественной культуры,
Протокол № 12 от «01» июля 2020 г.

И. о. заведующего кафедрой

Н. Е. Каика

Программа учебной дисциплины одобрена
учебно-методической комиссией филологического факультета
Протокол № 10 от «01» июля 2020 г.

Председатель учебно-методической
комиссии филологического факультета

Н. А. Шокотко

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Актерское мастерство: теории и практика» относится к базовой части профессионального блока образовательной программы по специальности 52.05.01 (Специализация: Артист драматического театра и кино). Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонНУ кафедрой мировой и отечественной культуры. Базируется на результатах освоения дисциплины «Актерское искусство: введение в специальность». Является основой для последующего изучения профессионально-ориентированных дисциплин: «Работа артиста в кадре», «Мастерство артиста кино», «Творческие мастерские: работа над спектаклем», «Мастерство артиста драматического театра».

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Специальность	52.05.01 Актерское искусство	
Специализация	Артист драматического театра и кино	
Образовательная программа	специалитет	
Квалификация	Артист драматического театра и кино	
Количество содержательных модулей	3	
Дисциплина базовой / вариативной части образовательной программы	Дисциплина базовой части, профессиональный блок	
Формы контроля (МК, экзамен, зачет)	МК, экзамен, зачет	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	16	16
Год подготовки	1,2,3	1,2,3
Семестр	2,3,4,5	2,3,4,5
Количество часов	576	576
- лекционных	136	28
- практических, семинарских	154	30
- лабораторных		
- самостоятельной работы	286	518
в т.ч. индивидуальное задание	16	18
Недельное количество часов,	8	
в т.ч. аудиторных	4	

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- ознакомить студентов с элементами актерской психотехники,
- ознакомить студентов с жанровыми и стилистическими особенностями сценического существования,
- ознакомить с творческим взаимодействием с режиссером.

Задачи

- Воспитание в студенте способности к восприятию сценических событий;
- Освоение основных элементов системы К.С. Станиславского;

- Активизация способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- Освоение и постижение природы актёрской работы;
- Воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;
- Овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа;
- Создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося;
- Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;
- Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;
- Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Актёрское искусство: теории и практика» направлен на формирование элементов следующих компетенций на основе ФГОС ВО РФ специальности 52.05.01 Актёрское искусство и основной образовательной программы высшего профессионального образования специальности Актёрское искусство (Специализация: Артист драматического театра и кино):

- выпускник способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (УК-1);
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6);
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);

б) общепрофессиональных (ОПК):

- выпускник 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 (ОПК-1);
- способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (ОПК-2);

в) профессиональных (ПК):

- готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);
- умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

- готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);
- способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);
- умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7);
- умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движения, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);
- умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-19).

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

теорию и практику мастерства актера; классическую и зарубежную драматургию; достижения современного драматического театра; основы сценической речи, сценического движения, музыкальной грамоты и хореографии; понятие «художественного образа», специфику средств создания художественного образа; способы создания художественного образа; актерские средства (движения, мимика, жесты и др.); основные этапы, стили, эпохи, направления в развитии мирового театра от Античности до современности; имена и произведения теоретического наследия выдающихся мастеров мировой и отечественной режиссуры и драматургии; специфику кино как вида искусства; основные периоды истории и развития киноискусства; основные художественные направления в кино; особенности творчества ведущих мастеров кино (драматургов, режиссеров, операторов, актеров, композиторов, художников).

уметь:

грамотно использовать полученные знания и навыки для изучения театральной культуры, сохранения и освоения культурного наследия; профессионально ориентироваться в огромном массиве накопленного драматургического материала; работать с видеоматериалами; анализировать на основе полученных знаний драматургические произведения, спектакли, фильмы; анализировать процессы, происходящие в современном театральном и киноискусстве

владеть:

приемами создания линии жизни действующего лица с учетом социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя; принципы взаимодействия с постановщиками в процессе создания роли в спектакле; основы развития актерского аппарата, приемы внешней и внутренней техники артиста драматического театра и кино; профессиональными методами работы с драматургическим и литературным материалом; анализировать конкретные произведения театрального искусства и художественный процесс во время работы по созданию спектакля, фильма; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
<i>Содержательный модуль I</i>	
Тема 1. Актер – центральная творческая фигура в спектакле.	Актер как гражданин, носитель прогрессивных идей, нравственности, красоты – главное выразительное средство театрального искусства. Действующий актер – основной материал и выразитель режиссерского замысла. Задачи режиссера в работе с актером. Взгляды К. С. Станиславского на мастерство актера и режиссера. Цель и задачи их деятельности. Творческая организация сценического действия, выявление конфликта через взаимодействие между актерами как обязанность режиссера. Работа К. С. Станиславского с актером. Постоянный эксперимент, поиск действий, раскрывающих типические черты характера, выявляющих мировоззрение, идеи, чувства, мысли. Метод действенного анализа пьесы. Особенности работы с актером Вл. И. Немировича-Данченко: первооснова анализа – текст автора, поиск зерна, физического самочувствия роли, знание атмосферы, эпохи, глубокое проникновение в стилистику автора; интимные репетиции и индивидуальная работа с актером; максимальное вовлечение актера в сотворчество. В. Э. Мейерхольд и своеобразие его метода работы с актером: четкий режиссерский замысел, жесткий пластический рисунок роли, необходимость развитой актерской техники, воображения, использование показа как основной формы работы без учета индивидуальности актера. Различия индивидуального почерка в работе ведущих режиссеров современного театра: А. Д. Попова, А. В. Эфроса, Г. А. Товстоногова и др. Общие принципы и характер взаимоотношений режиссера с актером: творческое взаимодействие с актером, необходимость знания жизни для обеих сторон.
Тема 2. Система К. С. Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества. Принципы системы.	Система как научное обоснование законов актерского творчества. Законы, приемы и их использование в практике актера. Практика МХТ и формирование системы. Идеинная направленность системы. Учение о сверхзадаче и сквозном действии – главное в системе. Высокие этические требования К. С. Станиславского к актеру и режиссеру. Значение системы для развития театрального искусства. Обогащение системы практикой современного отечественного и мирового театра (М. О. Кнебель, Г. А. Товстоногов, А. В. Васильев, П. Н. Фоменко, Ежи Гротовский, Питер Штайн и др.)
Тема 3. Учение К. С. Станиславского об этике как основе коллективного	Истоки этических воззрений К. С. Станиславского. Аристотель о главной добродетели художника: необходимости знаний, умения, техники, любви к делу. Л. Н. Толстой об условии истинного художественного процесса – правильном, нравственном отношении

творчества в театре.	автора к произведению, искренности и любви к тому, о чем пишет. Этика как наука о законах и нормах человеческого поведения, средство организации и нормализации человеческих отношений.
Тема 4. Учение К. С. Станиславского о действии как основном выразительном средстве сценического искусства.	Действие – основа сценического искусства. Действие как объединение мысли, чувства, воображения и поведения актера-образа. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение. Действие и движение. Действие как органический волевой акт человеческого поведения, направленный к достижению цели. Борьба и преодоление препятствий как необходимое условие активизации действия. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Составные части действия: оценка, пристройка, выбор приспособлений, воздействие. Значение простейших физических действий в творчестве актера. Сценическая задача и ее элементы. Действие и цель.
Тема 5. Основные законы внутренней и внешней техники актера. Элементы системы К. С. Станиславского.	Внимание как психологический процесс. Объекты внимания. Произвольное и непроизвольное внимание. Воля и внимание. Особенности сценического внимания. Объект внимания актера на сцене – объект внимания играемого образа. Круги внимания. Четыре аспекта процесса внимания: держать незримо объект, притягивать его к себе, устремляться к нему, проникать в него. Взгляды К. С. Станиславского на процесс внимания. Внимание как орудие добывания творческого материала. Значение наблюдательности в творчестве актера и режиссера. Основные законы внутренней техники актера.
Тема 6. Мускульная свобода.	Зажим. Виды зажимов (в голосовом аппарате, в ногах, в спине, в плечах и др.). Причины появления зажима на сцене, наблюдения зрителя, потеря нужного объекта, объект внимания – сам актер. Внимание и мускульная свобода. Закон естественной пластики. Мускульная свобода как целесообразное расходование и распределение мышечной энергии. Способы устранения зажимов.
Тема 7. Воображение и фантазия.	Изучение жизненного поведения человека. Мотивированность поведения и убедительность. Сценическое оправдание – мотивировка сценического поведения актера, его творческий характер. Воображение, фантазия, память. Разница между убедительным и формальным воспроизведением человеческого поведения. Абстрактное и конкретное на сцене.
Тема 8. Виды воображения.	Необходимость активного воображения на сцене (К. С. Станиславский). Воображение как способность воспроизводить в мысленных представлениях данные опыта, т. е. то, что пережито. Фантазия как способность комбинировать данные опыта в соответствии с творческой задачей, создание нового. Значение воображения и фантазии в творчестве актера и режиссера.
Содержательный модуль 2	
Тема 9. Тренинг внутренней и внешней техники актера – путь к	Станиславский и его концепция о сущности творческого процесса как умственного и чувственного познаний. Объективные закономерности творческого процесса. Место и задачи актерского тренинга в театральной педагогике. Формулировка К. С. Станиславским в «Работе актера над собой»

овладению системой как метод работы над собой.	основных задач тренинга: 1) разработка и совершенствование психофизической техники актера, воспитание послушных психических навыков и умений, связанных с вниманием, воображением и фантазией; развитие органов чувств и совершенствование механизмов восприятия.
Тема 10. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.	Сверхзадача – главный центр, основная цель, ради которой писатель создал свое произведение, артист творит роль. Достижение сверхзадачи – сплошное, непрерывное движение через всю пьесу и роль. Требования сверхзадачи: стремление и всеисчерпывающее действие продуктивного, целесообразного и оправданного. Сквозное действие как действенное, внутреннее стремление через всю пьесу двигателей психической жизни артист-роли (К. С. Станиславский). Сверхзадача и сквозное действие – основные элементы творчества режиссера и актера. Связь сверхзадачи с мировоззрением. Значение «сверх – сверхзадачи» в творчестве режиссера и актера. Необходимость духовного, интеллектуального обогащения личности режиссера и актера для глубокого проникновения в мир автора, в его замысел, познания сверхзадачи. Необходимость верного и меткого определения сверхзадачи.
Тема 11. Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство.	Основные качества сценического действия: внутренняя обоснованность, логичность, последовательность и возможность быть в действительности. Создание логики и последовательности физических действий Станиславским. Логика сценического действия и сверхзадача. Подмена логики действия игрой чувств и состояний как искажение смысла сценического события, логики поведения персонажа. Требования к построению логики поведения актера: понимание развития сценической борьбы, отбор действий, расчет выразительных средств. Роль логики физических действий.
Тема 12. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе.	Сценическое поведение как малая часть существования актера до и после событий. Необходимость многопланового раскрытия жизни в творчестве актера. Значение второго плана во внутренней психотехнике актера. Второй план как путь актера и режиссера к созданию атмосферы через внутренние элементы психотехники. Концепция Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане. Значение второго плана для характеристики образа и его обогащения. Работа над вторым планом: учет актером биографии героя, его мировоззрения, классовой принадлежности, черт эпохи, особых примет индивидуальности, течения дня, физического самочувствия, темпо-ритма. Необходимость разработки второго плана в каждой пьесе и роли, независимо от жанра пьесы.
Тема 13 Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие.	Вл. И. Немирович-Данченко о физическом самочувствии актера. Тезис о психофизическом самочувствии как «спутнике» сквозного действия. Поиски верного физического самочувствия как «один из методов репетирования» (А. Д. Попов). Наличие физического самочувствия как данность различных жизненных ситуаций, реалий человеческой жизни и существования в предлагаемых обстоятельствах. Влияние жизненного опыта актера-человека в процессе поиска верного физического самочувствия на сцене. «Репетиционное рабочее самочувствие»; «творческое

		самочувствие»; «физическое самочувствие»; «психофизическое самочувствие»; «синтетическое самочувствие» – раскрытие этих понятий в теоретических исследованиях А. Д. Попова («Из режиссерских записей»). Взаимосвязь учения К. С. Станиславского о «методе физических действий» с учением Вл. И. Немировича-Данченко о «физическом самочувствии».
Тема 14 Инновации технологии актерского искусства.	в	Сенситивность, реактивность, спонтанность, динамизм, лучеиспускание и лучевосприятие, актерская энергетика. Значение этих свойств в искусстве современного актера, особенности воздействия на зрителя. Ощущения и восприятия как основа возникновения жизненного действия, эмоции, мысли. Их роль и значение: связь человека с действительностью и возможность проявления себя в отношениях с окружающим миром. Современная классификация ощущений (Б. Г. Ананьев): зрительные, слуховые, тактильные, температурные и болевые, кинетические (мышечно-двигательные), вестибулярные (статико-динамические), ощущения равновесия и ускорения, обонятельные, вкусовые, интероцептивные (внутренностные) ощущения. Механизм процесса воздействия партнера или предметов материального мира на актера.
Содержательный модуль 3		
Тема 15 Упражнение этюда. Отличительная сущность.	и	Тренировочные упражнения как механизм овладения элементами артистической техники. Сценическое упражнение и цели воспитания и обучения. Упражнение и этюд: сходство и отличия. Логика действия в упражнении. Художественное содержание этюда. Логика действия в сценическом этюде. Элемент случайности в развитии события.
Тема 16. Методика работы над этюдом.		Основные элементы этюда: наличие художественного замысла, основной мысли, действия, противоречия. Отличительная особенность этюда – событие («происшествие» – М. О. Кнебель) и отбор, фиксация действий. Элементы художественного вымысла. Основа этюда – жизненный материал, собственный опыт, впечатления окружающей действительности. Содержание этюда. Путь к этюдной работе – от развития и углубления наиболее удачных импровизационных упражнений.
Тема 17. Предлагаемые обстоятельства. Действие. Событие. Общая характеристика.		«Если бы» – начало творчества. Развитие процесса предполагаемых обстоятельств в заметке А. С. Пушкина «О народной драме» и о «Марфе Посаднице» М. П. Погодина. Обстоятельства для писателя – предполагаемые, для артиста – предлагаемые. Предлагаемые обстоятельства. Три круга предлагаемых обстоятельств (Г. А. Товстоногов). Работа актера над предлагаемыми обстоятельствами. Действие пьесы. Внешнее, физическое и психическое действие.
Тема 18. Конфликт взаимодействие.	и	Конфликт – основа драмы. Сущность конфликта сценического существования – противоборство реальных жизненных процессов. Значение противодействия в различных направлениях искусства, в частности для театра. Сценическое действие и конфликтность. Сценическое действие как активная последовательность столкновений, оценок, реакций, споров (не словами, а поступками, всем строем жизни персонажа). Целенаправленность творческого процесса.

Тема 19. Актер – носитель сценической атмосферы. Значение атмосферы в его творчестве.	Атмосфера как воздух времени и места, в котором живут люди, окруженные миром звуков и всевозможных вещей (А. Д. Попов). Основания для существования сценической атмосферы. Взаимосвязь со сквозным действием пьесы – следствие и причина событий. Актер – носитель сценической атмосферы. Механизм возникновения сценической атмосферы через взаимодействие человека-исполнителя роли с окружающими людьми и с обстановкой.
Тема 20 Импровизация в начальный период обучения. «Туалет актера».	Импровизация – средство приближения к ощущению жизненной правды, к развитию всех необходимых «средств-способностей». Импровизация и развитие индивидуальных способностей актера. М. Чехов об импровизационном самочувствии актера. «Театральное искусство есть непрестанная импровизация». Опасность злоупотребления импровизацией, превращение ее в актерский произвол. Недопустимость искажения текста автора, мизансцен режиссера. Импровизация как способ репетирования. Установление темы, начала и конца этюда-импровизации.
Тема 21 Разнообразие этюдных заданий как путь развития действенного мышления и навыков самостоятельной работы актера.	Система высшего образования и педагогическая наука в настоящее время. Готовность актера к профессиональной деятельности: самостоятельность познания мира, открытие законов творчества, овладение технологией актерского мастерства. Формирование навыков самостоятельной работы в процессе обучения.

Тематический план

Содержательный модуль 1											
Названия содержательных модулей и тем	Количество часов										
	Очная форма обучения						Заочная форма обучения				
	всего	В т.ч.					всего	В т.ч.			
		лекции	практические	лабораторные	самостоятельная работа	индивидуальная работа		лекции	практические	лабораторные	самостоятельная работа
Тема 1. Актер – центральная творческая фигура в спектакле.	27	8	6		13		24	2	1		21
Тема 2. Система К. С. Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества. Принципы системы.	27	8	6		13		24	1	1		22
Тема 3. Учение К. С. Станиславского об этике как основе коллективного творчества в театре.	29	8	8		13		23	1	1		21
Тема 4. Учение К. С. Станиславского о действии как основном выразительном средстве сценического искусства.	27	10	4		13		24	1	1		22
Тема 5. Основные законы внутренней и внешней техники актера. Элементы системы К. С. Станиславского.	29	8	8		13		25	2	2		21
Тема 6. Мускульная свобода.	29	8	8		13		24	1	1		22
Тема 7. Воображение и фантазия.	27	8	6		13		23	1	1		21
Тема 8. Виды воображения.	21	2	6		13		25	1	2		22
Всего часов по модулю	216	60	52		104		192	10	10		172
Содержательный модуль 2											
Тема 9. Тренинг внутренней и внешней техники актера – путь к овладению системой	26	6	6		14		33	2	1		30

как метод работы над собой.												
Тема 10. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.	30	6	10		14		31	2	1		28	
Тема 11. Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство.	28	6	8		14		31	1	2		28	
Тема 12. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе.	30	6	10		14		32	2	2		28	
Тема 13 Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие.	28	6	8		14		32	2	2		28	
Тема 14 Инновации в технологии актерского искусства.	32	8	10		14		33	1	2		30	
Всего часов по модулю	174	38	52		84		192	10	10		172	
Содержательный модуль 3												
Тема 15 Упражнение и этюд. Отличительная сущность.	28	6	8		14		28	2	1		25	
Тема 16. Методика работы над этюдом.	28	6	8		14		27	1	2		24	
Тема 17. Предлагаемые обстоятельства. Действие. Событие. Общая характеристика.	26	6	6		14		27	1	1		25	
Тема 18. Конфликт и взаимодействие.	28	6	8		14		27	1	1		25	
Тема 19. Актер – носитель сценической атмосферы. Значение атмосферы в его творчестве.	26	6	6		14		27	1	1		25	

Тема 20 Импровизация в начальном периоде обучения. «Туалет актера».	28	6	8		14		28	1	2		25	
Тема 21 Разнообразие этюдных заданий как путь развития действенного мышления и навыков самостоятельной работы актера.	26	2	6		14		28	1	2		25	
Всего часов по модулю	186	38	50		98		192	8	10		174	
Всего по дисциплине	576	136	154		286		576	28	30		518	

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Темы лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом)

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		ОФО	ЗФО
1	Тема 1. Актер – центральная творческая фигура в спектакле.	8	2
2	Тема 2. Система К. С. Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества. Принципы системы.	8	1
3	Тема 3. Учение К. С. Станиславского об этике как основе коллективного творчества в театре.	8	1
4	Тема 4. Учение К. С. Станиславского о действии как основном выразительном средстве сценического искусства.	8	1
5	Тема 5. Основные законы внутренней и внешней техники актера. Элементы системы К. С. Станиславского.	8	2
6	Тема 6. Мускульная свобода.	8	1

7	Тема 7. Воображение и фантазия.	8	1
8	Тема 8. Виды воображения.	2	1
9	Тема 9. Тренинг внутренней и внешней техники актера – путь к овладению системой как метод работы над собой.	6	2
10	Тема 10. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.	6	2
11	Тема 11. Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство.	6	1
12	Тема 12. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе.	6	2
13	Тема 13 Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие.	6	2
14	Тема 14 Инновации в технологии актерского искусства.	8	1
15	Тема 15 Упражнение и этюд. Отличительная сущность.	6	2
16	Тема 16. Методика работы над этюдом.	6	1
17	Тема 17. Предлагаемые обстоятельства. Действие. Событие. Общая характеристика.	6	1
18	Тема 18. Конфликт и взаимодействие.	6	1
19	Тема 19. Актер – носитель сценической атмосферы. Значение атмосферы в его творчестве.	6	1
20	Тема 20 Импровизация в начальный период обучения. «Туалет актера».	6	1
21	Тема 21 Разнообразие этюдных заданий как путь развития действенного мышления и навыков самостоятельной работы актера.	2	1
	ВСЕГО	136	28

Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		ОФО	ЗФО
1	Творческая организация сценического действия, выявление конфликта через взаимодействие между актерами как обязанность режиссера.	6	1
2	Учение о сверхзадаче и сквозном действии – главное в системе К. С. Станиславского	6	1
3	Истоки этических воззрений К. С. Станиславского.	8	1
4	Углубление предлагаемых обстоятельств.	4	1
5	Сквозное действие роли.	8	2
6	Сверхзадача и сквозное действие	8	1
7	Эмоциональная память.	6	1
8	Настройка к действию	6	2
9	Психологический рисунок роли.	6	1
10	Истоки русского театра. Элементы театральности в культуре Древней Руси.	10	1
11	Сценическое искусство и сценическое ремесло.	8	2
12	Сценическое поведение как малая часть существования актера до и после событий.	10	2
13	Необходимость многопланового раскрытия жизни в творчестве актера.	8	2
14	Значение второго плана во внутренней психотехнике актера.	10	2
15	Второй план как путь актера и режиссера к созданию атмосферы через внутренние элементы психотехники.	8	1
16	Концепция Вл. И. Немировича-Данченко о физическом самочувствии актера.	8	2
17	Основные элементы этюда: наличие художественного замысла, основной мысли, действия, противоречия.	6	1
18	Отличительная особенность этюда – событие («происшествие» – М. О. Кнебель) и отбор, фиксация действий.	8	1
19	Основа этюда – жизненный материал, собственный опыт, впечатления окружающей действительности.	6	1
20	Элементы художественного вымысла.	8	2
21	Путь к этюдной работе – от развития и углубления наиболее удачных импровизационных упражнений.	6	2
	ВСЕГО	154	30

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Организация самостоятельной работы студентов
(соответственно данным в таблице тематического плана)

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		ОФО	ЗФО

1	Особенности актерского искусства в драматическом театре.	13	21
2	Методологическое отличие от других профессий; особенности природы человека-актера.	13	22
3	Основные этапы возникновения и развития различных актерских школ.	13	21
4	Этика и дисциплина как необходимые элементы коллективного творчества.	13	22
5	Этика и дисциплина.	13	21
6	Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли»	13	22
7	Творческое самочувствие и атмосфера.	13	21
8	Этюдный метод работы над ролью	13	22
9	Учение К.С.Станиславского о сценическом слове.	14	30
10	Этика и дисциплина.	14	28
11	Импровизация – средство приближения к ощущению жизненной правды, к развитию всех необходимых «средств-способностей».	14	28
12	Недопустимость искажения текста автора, мизансцен режиссера.	14	28
13	Конфликт – основа драмы.	14	28
14	Сценическое действие и конфликтность.	14	30
15	Сценическое действие как активная последовательность столкновений, оценок, реакций, споров (не словами, а поступками, всем строем жизни персонажа).	14	25
16	Тренировочные упражнения как механизм овладения элементами артистической техники.	14	24
17	Сценическое упражнение и цели воспитания и обучения.	14	25
18	Логика действия в упражнении.	14	25
19	Упражнение и этюд: сходство и отличия.	14	25
20	Основные элементы этюда: наличие художественного замысла, основной мысли, действия, противоречия.	14	25
21	Элементы художественного вымысла.	14	25
	ВСЕГО	286	518

7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Вопросы для обсуждения:

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

Значение актера в современном театральном процессе

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

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Специфические особенности актерского искусства.
2. Значение системы К. Станиславского в творчестве актера.
3. Учение К. С. Станиславского о действии.
4. Что такое сверхзадача, сверх-сверхзадача, сквозное действие?
5. Подтекст.
6. Видения. Кинолента видений.
7. Второй план и внутренний монолог.
8. Атмосфера как выразительное средство сценического искусства.
9. События, предлагаемые обстоятельства.
10. Конфликт как движущая сила сценического действия.
11. Принципы воспитания актера.
12. Актерское и сценическое, творческое самочувствие.
13. Физическое самочувствие.
14. Логика сценического действия.
15. Словесное действие – взаимодействие.
16. Выразительные средства театра: музыка, свет, грим, композиция.
17. Назвать ведущих актеров современного театра.
18. Основные направления в актерском искусстве.
19. Реалистические традиции актерского искусства.
20. Этика в творчестве актера.
21. Свойства и качества творческой личности актера.
22. Современные требования к актерской психотехнике.
23. Предлагаемые обстоятельства и событие.
24. Импровизация в искусстве актера.
25. Значение комплексного тренинга.
26. Упражнение и этюд. Методика работы над этюдом.
27. Основные законы внутренней и внешней техники актера.
28. Специфические особенности театрального искусства.
29. Материал и выразительные средства искусства актера.
30. Специфические особенности выразительных средств актера в кинематографе.

9. ОБРАЗЕЦ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
(образец варианта и критерии оценивания)

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет филологический

Направление подготовки: 52.05.01 *Актерское искусство*
Профиль: _____
Программа подготовки: *специалитет*
Семестр 2
Учебная дисциплина *Актерское искусство: теории и практика*

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ВАРИАНТ №1

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

Утверждено на заседании кафедры _____,
 протокол № ____ от «____» _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____
 Преподаватель _____

Критерии оценивания модульного контроля

<i>Номер задания</i>	<i>Количество баллов</i>
1	5
2	5
3	10
<i>Всего</i>	20

10. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

(теоретические вопросы к экзамену, образец билета и критерии оценивания)

Теоретические вопросы к экзамену

1. Студия: структура вещательной телекомпании и работа с эфиром. Телесуфлер, фото и видеокамеры.
2. Работа актера на радио и на телевидении: различия и сходства. Работа актера в кадре и за кадром - чтение художественного, научного и документального текстов.
3. Персонал студии: специфика и культура общения с творческим и техническим персоналом съемочной / редакторской группы.
4. Актерский тренинг: разминка, развитие внимания, чувство сцены и партнера.
5. Актерский тренинг: метод "Демидовских этюдов".
6. Пластика тела: изучение возможностей собственного тела, чувства ритма и сценическое движение.
7. Взаимосвязь компонентов работы актера: речь и тело, микромимика и мышление, мышечная свобода и голос.
8. Имидж ведущего: основы грима, харизматичность.
9. Этикет ведущего: поиск индивидуальности ведущего, взаимодействие различными социальными слоями населения.
10. Актерское мастерство в свете современной психологии: элементы психотренинга. Игра и импровизация. Перформанс.
11. Актерское мастерство на ТВ: актер в телесериале, в рекламном ролике и мастерство яркого эпизода.
12. Слезы и смех: управление эмоциями через воображение, постановка этюдов на состоянии аффекта, стрессовые ситуации, яркие эмоциональные переживания.
13. Речевые тренинги: постановка дыхания, артикуляции, выправление говора.
14. Работа над резонированием, развитием диапазона и гибкости голоса.
15. Орфоэпия: работа над правильностью речи, выработка «Голосовых фигур» знаков препинания.
16. Закадровый текст: особенности работы в прямом эфире, тренировка авторской подачи текста, умения быть "видимым", неслышного дыхания. Изучение собственного оптимального творческого состояния.
17. Логика речи: виды публичных выступлений, трегировка умения говорить под музыку, разрушение устойчивых словосочетаний.
18. Работа актера перед микрофоном: работа с шумами, музыкой и другими звуковыми эффектами.
19. Ток - шоу и спортивные программы: трансляция, межпрограммное пространство. Работа с материалом.
20. Особенности прямого эфира: работа с камерой и «на камеру».
21. Работа актера с режиссером: выполнение режиссерской задачи при воплощении учебных работ.
22. Дайте описание выразительных средств сценического искусства.
23. Природа и законы актерского творчества, методы управления им.
24. Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя.
25. Специфические особенности актерского искусства.
26. Значение системы К. Станиславского в творчестве актера.
27. Учение К. С. Станиславского о действии.
28. Что такое сверхзадача, сверх-сверхзадача, сквозное действие?
29. Подтекст.
30. Видения. Кинолента видений.

31. Второй план и внутренний монолог.
32. Атмосфера как выразительное средство сценического искусства.
33. События, предлагаемые обстоятельства.
34. Конфликт как движущая сила сценического действия.
35. Принципы воспитания актера.
36. Актерское и сценическое, творческое самочувствие.
37. Физическое самочувствие.
38. Логика сценического действия.
39. Словесное действие – взаимодействие.
40. Выразительные средства театра: музыка, свет, грим, композиция.
41. Назвать ведущих актеров современного театра.
42. Основные направления в актерском искусстве.
43. Реалистические традиции актерского искусства.
44. Этика в творчестве актера.
45. Свойства и качества творческой личности актера.
46. Современные требования к актерской психотехнике.
47. Предлагаемые обстоятельства и событие.
48. Импровизация в искусстве актера.
49. Значение комплексного тренинга.
50. Упражнение и этюд. Методика работы над этюдом.
51. Основные законы внутренней и внешней техники актера.
52. Специфические особенности театрального искусства.
53. Материал и выразительные средства искусства актера.
54. Специфические особенности выразительных средств актера в кинематографе

Практические задания к экзамену:

1. Чтение художественного, научного и документального текстов.
2. Исполнение роли в отрывке.
3. Работа актера перед микрофоном.
4. Отрывки из прозаических произведений.

5.

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет филологический

Направление подготовки: 52.05.01 Актерское искусство
 Профиль: _____
 Программа подготовки: специалитет
 Семестр 2
 Учебная дисциплина Актерское искусство: теории и практика

БИЛЕТ №1

1. Дайте описание выразительных средств сценического искусства.
2. Природа и законы актерского творчества, методы управления им.
3. Чтение художественного, научного и документального текстов.

Утверждено на заседании кафедры _____,
 протокол № ____ от «____» _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____
 Экзаменатор _____

Критерии оценивания экзамена

Номер задания	Количество баллов
1	10
2	10
3	10
Всего	30 баллов

11. ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ(не предусмотрен)

12. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Распределение баллов, которые могут получить студенты в процессе изучения дисциплины

Организационно учебная работа студента	СРС			Экзамен/ Зачёт	Всего
	Индивидуальная работа	Модульный контроль	Индивидуальная творческая работа		
Мах 30 баллов	мак 10 баллов	мак 20 баллов	мак 10 баллов	30 баллов	100 б.

Шкала соответствия баллов национальной шкале

Оценка по шкале ECTS	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по государственной шкале (экзамен, дифференцированный зачет)	Оценка по государственной шкале (зачет)
A	90-100	5 (отлично)	зачтено
B	80-89	4 (хорошо)	зачтено
C	75-79	4 (хорошо)	зачтено
D	70-74	3 (удовлетворительно)	зачтено
E	60-69	3 (удовлетворительно)	зачтено
FX	35-59	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи	не зачтено
F	0-34	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи при условии обязательного набора дополнительных баллов	не зачтено

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Освоение дисциплины «Актерское мастерство: теории и практика» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной сценой, мультимедийной техникой, доской (ауд. № 338, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24).), учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 338, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24). Аудитория укомплектована учебной мебелью на 60 посадочных мест, меловой доской.

14. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ п/п	Наименование	Кол-во экземпляров в библиотеке ДонНУ	Наличие электронной версии в ЭБС
<i>Основная литература</i>			
1.	Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Электронный ресурс] : в 2 ч.. -Ч. 1. - 2018. – 171 с. / К. С. Станиславский. - Москва :Юрайт, 2018.		+
2.	Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Электронный ресурс] : в 2 ч. Ч. 2. - 2018. - 215 с. / К. С. Станиславский. - Москва :Юрайт, 2018.		+
3.	Волконский, С. М. Человек на сцене / Волконский С. М. - Москва :Юрайт, 2020. - 128 с.		+
4.	Немирович-Данченко, В. И. Рождение театра : [о Моск. худож. театре] / В. И. Немирович-Данченко ; [сост., вступ. ст., коммент. М. Н. Любомудрова]. - Москва : Правда, 2019. - 575 с.	1	+
5.	Западноевропейский театр : От эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. / [Кол. авт.: М. Ю. Давыдова, О. В. Егошина, С. М. Островский и др.] ; Отв. ред. М. Ю. Давыдова ; Рос. гос. гуманитар. ун-т ; Ист.-филол. фак. - М. : РГГУ, 2016. - 436 с.	1	
<i>Дополнительная литература</i>			
6.	Волошин, М. А. О литературе, живописи, театре / Волошин М. А. - М : Издательство Юрайт, 2018. – 225 с.		+
7.	Сахновский, В. Г. Режиссура и методика преподавания : Учебник / В. Г. Сахновский. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 222.		+
8.	Коган, П. С. Очерки по истории западноевропейского театра [Электронный ресурс] / П. С. Коган ; под ред. А. К. Дживелегова. - Москва :Юрайт, 2018.		+
9.	Жуков, С. М. Культурология, Культуроведение. Культура во всех ее проявлениях / С. М. Жуков ; ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет". - Донецк : ГОУ ВПО "ДонНУ", 2017. - 398 с.		+
10.	Винкельман, И. И. Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман [и др.]. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 208.		+

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

(с указанием названия и полного электронного адреса)

1. <https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
2. <https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library>
3. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
4. <http://www.mosconsv.ru/>
5. <http://www.mosconsv.ru/page.phtml>
6. www.folkler.ru
7. www.classical.net/music/links
8. www.kultura-portal.ru
9. www.tvkultura.ru
10. www.mmu.ru
11. www.nlib.narod.ru
12. <http://mediasoftware.sonypictures.com>

14. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614);
2. MicrosoftOffice (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919);
3. MicrosoftVisualStudio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных заведений);
4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: FreeLab, Scilab, R Studio, Python, Eclipse, FreePascal, TriesMode, Prolog, Антивирус Касперского, LinuxFedora, LibreOffice, AdobeAcrobatReader, xPDF, Blender, КОМПАС-3D LT, Paint.NET, Gimp.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры мировой и отечественной культуры с изменениями (без изменений) на 20____ год.
 Протокол № ____ от «____» _____ 2020 г.

И. о. заведующего кафедрой
 истории мировой и отечественной культуры _____ Н.Е. Каика