Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

Мартемьянов С.Б.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Актерское мастерство»

По специальности

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

(уровень специалитета)

Специализация №1: «Искусство оперного пения»

Астрахань

Содержание:

№ п/п	Наименование раздела
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.	Приложение 1 Методические рекомендациипо организации самостоятельной работы студентов

1.цель и задачи курса

Цель дисциплины «Актерское мастерство» - формирование у будущих певцов базовых актерских навыков, подготовка к профессиональной творческой деятельности – исполнению ролей – партий в музыкальных спектаклях различных жанров.

Задачи дисциплины:

* привить студентам приемы для достижения правдивого поведения на сцене;
* привить умение целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах;
* развить навыки пластической ориентации в музыке, а также положить начало развитию внутренней и внешней актерской техники.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины «Актерское мастерство» студент должен обладать следующейпрофессиональнойкомпетенцией (ПК):

способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5).

Студент должен обладать общепрофессиональной компетенцией (ОПК):

способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5).

Студент должен обладать общекультурной компетенцией (ОК):

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9).

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

знать:

* законы органичного существования на сцене;
* логику, последовательность поступков, структуру сценического действия (событие, конфликт, предлагаемые обстоятельства, задача и т.д.);
* обоснованность, целесообразность сценического существования;

уметь:

* применять приемы психотехники актера в работе над ролью (партией);
* выполнять задачи, поставленные педагогом, режиссером-педагогом, музыкальным руководителем;
* работать с художественной и драматической литературой по проблемам театрального и музыкального искусства;

владеть:

* профессиональными сценическими навыками;
* пластикой своего тела;
* творческой фантазией и способностью преображать жизненные ощущения и ассоциации в художественный образ;
* искусством переживания и представления;
* системой приемов для совершенствования актерского мастерства;
* теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии;
* дикционной четкостью и яркой осмысленной подачей текста.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 288 часов, практический занятия–144 часа, самостоятельная работа – 144 часа. Время изучения – 1-4 семестры, по 2 часа в неделю. Форма контроля: 4 семестр – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
	1 семестр	
1.	Вводный урок. Анализ психических и психофизических качеств.	2
2.	Подготовка костно-мышечного аппарата к активной творческой работе.	2
3.	Комплексы упражнений: ходьба, бег, прыжки.	2
4.	Комплексы упражнений: подтягивание, вращение.	2
5.	Комплексы упражнений: равновесие.	2
6.	Комплексы упражнений: координация и реакция.	2
7.	Комплексы упражнений: прыгучесть и подвижность стопы.	2
8.	Комплексы упражнений: ощущение центра тяжести.	2
9.	Комплексы упражнений: гибкость и растяжка.	2
10.	Комплексы упражнений: сила и выносливость.	2
11.	Тренинг пластический.	2
12.	Комплексы упражнений: напряжение и расслабление.	2
13.	Комплексы упражнений: подвижность и ловкость.	2
14.	Комплексы упражнений: чувство непрерывного движения.	2
15.	Комплексы упражнений: чувство инерции.	2
16.	Комплексы упражнений: принципы и приемы биомеханики.	2
17.	Развитие ритмичности. Слуховое, зрительное и мышечное восприятие ритмики.	2
18.	Проработка этюдов на память психофизических движений.	2
	2 семестр	
1.	Вводный урок.	2
2.	Продолжение изучения элементов творческого самочувствия.	
3.	Понятие этюда.	2
4.	Этюды на развитие актерских способностей.	2
5.	Упражнения на освоение элементов актерского мастерства: воображение, взаимодействие, общение.	2
6.	Упражнения на развитие навыков рабочего самочувствия.	2
7.	Упражнения на развитие навыков физического самочувствия.	2
8.	Упражнение на связь предлагаемых обстоятельств с поведением	2
9.	Элемент психофизического действия «Общение» (взаимодействие).	2
10.	Работа в одиночных, парных, массовых этюдах.	2
11.	Предлагаемые обстоятельства – как импульс, активизирующий возникновение задачи.	2
12.	Этюд на собственное либретто.	2
13.	Создание постановочного решения парного, одиночного этюдов.	2
14.	Создание постановочного решения массового этюда.	2
15.	Воздействие на партнера и контрдействие партнера.	2
16.	Создание логики поведения в одиночном этюде.	2
17.	Создание логики поведения в парном этюде.	2
18.	Создание логики поведения в массовом этюде.	2
	3 семестр	
1.	Вводный урок.	2
2.	Психофизический тренинг.Техника простых двигательных навыков.	2
3.	Разминочные упражнения. Осанка, походка, построение, перестроение.	2
4.	Разминочные упражнения. Целенаправленность физического действия.	2
5.	Конкретность, точность, экономичность.	2
6.	Разминочные упражнения. Освобождение мышц.	2
7.	Непрерывность и прерывность движений.	2
8.	Разминочные упражнения. Развитие гибкости тела.	2
9.	Координация движений.	2
10.	Упражнения в равновесии. Упражнения на координацию движений.	2
11.	Разминочные упражнения. Акробатические упражнения.	2
12.	Кувырок вперед, кувырок назад.	2
13.	Переворот вперед, переворот назад.	2
14.	Фиксация. Сценические падения.	2
15.	Координация, скорость, пространство.	2
16.	Изучение техники простейших приемов.	2
17.	Специальные сценические навыки. Элементы сопротивления и борьбы. Работа в паре.	2
18.	Специальные сценические навыки. Элементы сопротивления и борьбы. Работа в паре.	2
	4 семестр	
1.	Работа над отрывками.	2
2.	Работа над словесным действием роли.	2
3.	Заданные словесные воздействия как предлагаемые обстоятельства.	2
4.	Связь словесных действий с бессловесными элементами действия.	2
5.	Словесное действие – высшая форма сценического действия.	2
6.	Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи).	2
7.	Видение. Подтекст. Внутренний монолог – мысли «про себя».	2
8.	Использование репетиционного приема – «думать вслух».	2
9.	Определение логических пауз и ударений.	2
10.	Работа над внутренней техникой словесного действия роли.	2
11.	Работа над текстом роли (логический анализ).	2
12.	Тренировка элементов органического действия в работе над отрывком.	2
13.	Работа над отрывками.	2
14.	Работа над отрывками.	2
15.	Работа над отрывками.	2
16.	Работа над отрывками.	2
17.	Работа над общение с партнером.	2
18.	Работа над элементами органического действия в репетициях.	2
	Всего:	**144**

Содержание:

Развитие и воспитание психических качеств: воли (решительность, настойчивость, инициативность), внимания, памяти (двигательная, образная, эмоциональная и словесно-логическая); психофизические качеств: скорости, выносливости, ловкости. Организация и подготовка двигательного аппарата к физическим нагрузкам и совершенствование естественных видов движения (ходьба, бег, пряжки, пробежки), стимулирование физиологических функций организма. Комплексы упражнений: бег, ходьба, вращение, подтягивание, равновесие, т.п. Отработка мышечного напряжения и освобождения от него; устранение излишнего мышечного и нервного напряжения. Развитие чувства ритма, тренировка слуховой ритмической памяти. Проработка этюдов на память психофизических движений. Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, проходные без опоры на руки, парные; воспитание навыков равновесия: стойка на носке одной ноги, на обоих носках с разным положением рук, при разном повороте тела.

Практическая работа по первоначальному освоению элементов органического действия на сцене: развитие природных актерских данных, психофизический тренинг овладения основными элементами внутренней и внешней актерской техники (внимание, освобождение мышц, воображение, чувство правды и вера, наблюдательность, память физических действий и ощущений, и т.д.).Законы органичного существования на сцене: логика и последовательность поступков, восприятие, оценка, воздействие, кинолента видений, внутренняя речь как основа (контролер) органичности поведения.Структура сценического действия (предлагаемые обстоятельства, событие, конфликт, задача и пр.), обоснованность, целесообразность и продуктивность сценического существования.«Я» в предлагаемых обстоятельствах» как основополагающее условие при выполнении упражнений - этюдов.

Отработка элементов психотехники актера проходит в учебных этюдах (одиночных и парных с простейшим сюжетом на одно событие) на материале «на память физических действий и ощущений» (работа с воображаемыми предметами) и «наблюдения» (пластика животных).Выработка умения последовательно или мгновенно расслабляться и падать на пол безопасно и правдоподобно, в соответствии с аналогичным действием в жизни. Сценическая драка без оружия имеет целью создания иллюзии реальной драки. Кулачный бой: боевая стойка, удары кулаком, вытянутой ладонью, прямо, справа, слева (на месте, с шагами, с прыжками). Техника безопасности.

Работа над этюдами и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение.Определение взаимоотношений с партнером, действующих проведение действующего лица в этюде и отрывке. Умение добиваться своей цели с учетом предлагаемых обстоятельств, задачи и действий партнера.Анализ предлагаемых обстоятельств, цели действия и текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от первого лица («от себя»). Создание непрерывной цепи подлинного органического действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обусловливающих формирование характера и поступков героя.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется в форме контрольного урока, на котором студент демонстрирует тренировочные упражнения (по выбору педагога) и индивидуальный или групповой этюд, а также неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.).

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена и включает самостоятельное выполнение студентами ряда тренировочных упражнений и этюдов с диалогами, а также небольшие отрывки из драматических водевилей, музыкальных комедий или опер.

Критерии оценок

Экзамен:

Оценка **«отлично»** ставится за выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются свободное владение программным учебным материалом, развитая пластика, уверенное владение своим телом, осмысленная, эмоциональная подача авторского текста, создание убедительного художественного образа, персонажа, характера.

Оценка **«хорошо»** ставится за выступление, в котором убедительно и грамотно выполнены задания по актерскому мастерству, продемонстрированы пластичное, уверенное владение своим телом, осмысленная, но мало эмоциональная подача авторского текста, логика и последовательность в развитии линии сквозного действия.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится за выступление, в котором продемонстрированы некачественное владение программным учебным материалом, недостаточно пластичное, неуверенное владение своим телом, неточная подача авторского текста.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится в том случае, если учебный программный материал не освоен, отсутствует пластичное владение своим телом, логикаи последовательность в развитии линии сквозного действия.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Актерское мастерство» используются учебные аудитории для групповых занятий №64, танцевальный зал.

Аудитория №64: пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул.

Танцевальный зал: рояль Essex – 1 шт., рояль Ренеш – 1 шт., рояль Красный Октябрь – 1 шт., стул – 9 шт., мат гимнастический – 3 шт., зеркало – 1 шт., стенка – 1 шт., опора – 2 шт., стойка – 4 шт., ширма – 2 шт., стенд (маркерная доска) – 1 шт., банкетка – 1 шт.

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>. — Загл. с экрана.
2. Шихматов Л.М. Сценические этюды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55710>. — Загл. с экрана.
3. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.О. Кнебель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 152 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101635>. — Загл. с экрана.
4. Кох И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс]: учебник / И.Э. Кох. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 512 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103132>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Бернар С. Искусство театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Бернар. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8876>. — Загл. с экрана.
2. Бруссер А.М. Основы дикции. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Бруссер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102382>. — Загл. с экрана.
3. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102500>. — Загл. с экрана.
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Е. Захава. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99386>. — Загл. с экрана.
5. Катышева Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Н. Катышева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101629>. — Загл. с экрана.
6. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Савина А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 352 с. — Режим доступа: [https://e.lanbook.com/book/102390.](https://e.lanbook.com/book/102390.%20) — Загл. с экрана.
7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103134>. — Загл. с экрана.
8. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Толшин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53671>. — Загл. с экрана.
9. Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 284 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102391>. — Загл. с экрана.
10. Юрьев Ю.М. Беседы актера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Юрьев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97280>. — Загл. с экрана.

Приложение 1

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Дисциплина «Актерское мастерство» требует настойчивой регулярной тренировки, систематических упражнений при активной самостоятельной работе студентов. Главной формой самостоятельной творческой работы являются тренинговые упражнения, а контролировать навыки сценического действия призваны этюды. Исходным материалом для создания этюда может стать жизненное наблюдение, рассказ, басня, отрывок из вокальной драматургии. Учебные этюды – это маленькие импровизированные сочинения, одиночные или парные с простым сюжетом на одно событие. Этюды направлены на самостоятельное закрепление всех элементов внутренней и внешней техники артиста. При каждом повторении этюда студенту нужно относиться к хорошо известным фактам, событиям и действиям, как к чему-то возникающему впервые, то есть создавать органичный процесс в более сложных условиях. Таким образом, этюд является связующим звеном между артистической техникой и сценическим методом и подводит к работе над ролью (партией).

Успехи музыкально-сценического воспитания во многом зависят от общего кругозора, культуры, от уровня общемузыкальной и вокальной подготовки. Поэтому следует знакомиться с творчеством наиболее крупных представителей русского и зарубежного музыкального искусства, читать литературу, относящуюся к специальности, к своей профессии.