Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

«Секция актерского искусства»

Тараскин С.В.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Мастерство артиста драматического театра и кино»

По специальности

52.05.01 Актерское искусство

(уровень специалитета)

Специализация №1 «Артист драматического театра и кино»

Астрахань

Содержание

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

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Методические рекомендации для преподавателя

2. Методические рекомендации для студента

1. цель и задачи курса

Целью дисциплины «Мастерство артиста драматического театра и кино» является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста драматического театра и кино к профессиональной творческой деятельности: исполнению ролей в спектаклях драматического театра, в кино, на телевидении, в концертах и радиопередачах на высоком художественном уровне.

Задачи дисциплины:

* раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актерской профессии, помочь ощутить художественные и эстетические особенности драматического театра как специфического вида сценического искусства, а также смежных искусств (кинематограф, телевидение, радио, концертная деятельность и др.).
* создать условия для формирования у будущих артистов понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- общие основы теории актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, танца и музыкальной грамоты артиста драма­тического театра; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; специфику работы актера в драматическом театре; специфику речи на сцене и в кадре; и применять приемы психотехники актера в работе над ролью;

уметь:

- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, создавать яркую речевую манеру и характерность, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;

- использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, 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;

- актерски существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле балетмейстера и режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой;

- решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса при исполнении голоса при исполнении партий в музыкальных спектаклях, вокальных номеров в драматических и кукольных спектаклях, на эстраде; использовать навыки ансамблевого пения, находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения, проявлять творческую инициативу во время работы над партией в музыкальном спектакле, вокальным номером;

- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом;

- исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции; действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;

- готовить под руководством режиссера и исполнять роли в драматических спектаклях разных жанров, а также в кино- и телефильмах;

- ориентироваться в библиографических источниках по проблемам театрального искусства.

владеть:

- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сценического представления (работы перед кино- (теле-) камерой в студии);

- искусством речи как национальным культурным достоянием; мастерством проведения актерских тренингов, преподавания основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин;

- внутренней и внешней актерской техникой, включающей культуру сценической речи, навыки сольного и ансамблевого пения, пластическую выразительность тела, быть готовым технически и пластически к выполнению задач, поставленных балетмейстером;

- навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла, владеть методологией самостоятельной работы над ролью.

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

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 движений, 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 поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12).

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессионально-специализированными компетенциями (ПСК):

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.1);

умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4).

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, из них аудиторных – 72 часа, самостоятельная работа - 144 часа. Дисциплина изучается в 6-7 семестрах по 2 часа в неделю. Форма работы со студентами – практические занятия. В конце 6 семестра сдается зачет, в конце 7 семестра – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Название темы	Практические занятия
	6 семестр	36
I	Работа над ролью	
1	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания спектакля	
	7 семестр	36
	Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала, поиск «второго плана» роли.	
2	Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля	
	Всего	**72**

РАЗДЕЛ I. Работа над ролью

Тема 1. Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания спектакля

Работа над ролью в спектакле. Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей будущего спектакля. Создание биографии своего героя. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи, национальные особенности. Поиск сквозного действия будущего спектакля.

Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала, поиск «второго плана» роли. Верное самочувствие на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение».

Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения.

Тема 2. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля

Умение самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

Понятие ансамбля как творческого содружества актеров, объединенного единой творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи и сквозного действия спектакля, его жанровых и стилистических особенностей.

5. Организация контроля знаний

Контроль знаний, полученных студентами при освоении дисциплины «Мастерство артиста драматического театра и кино», осуществляется в форме текущего контроля, на зачете и экзамене.

Критерии оценок

Требования к зачету:

* Органичное существование в рамках «Я в предлагаемых обстоятельствах»
* Овладение правильным сценическим самочувствием.
* Умение общаться, взаимодействовать с партнером в этюдах.
* Непрерывное, логичное существование в отрывке.
* Овладение словесным действием.
* Умение «присвоить» авторский текст.
* Продемонстрировать более глубокое освоение роли на основе классических отрывков.
* Освоение элементов характерности.
* Умение использовать внутренний монолог

Требования к экзамену:

* Продемонстрировать слияние своей индивидуальности с внутренним миром персонажа.
* Освоение роли в спектакле, с учетом всех вышеперечисленных требований.
* Умение работать в ансамбле с остальными исполнителями
* Глубокий творческий подход к созданию образа.
* Работа над ролью в спектакле оценивается по тем же критериям, что и в предыдущие семестры

На «отлично» оценивается выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры студента. Исполнение должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как неудовлетворительное

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся на Малой сцене: стул – 28 шт., пьедестал – 1 шт., рояль Блюнтер – 1 шт., стол – 4 шт., кубы сценические – 3 шт., комплект занавесей – 2 шт., банкетки – 2 шт., активная акустическая система – 2 шт., прожектор – 6 шт., светодиодная вращающаяся головка – 4 шт., прожектор светодиодный – 2 шт., светодиодный светильник – 2 шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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. 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.
3. 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.
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.

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. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Бутенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 372 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95152. — Загл. с экрана.
4. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гвоздев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3557. — Загл. с экрана.
5. Дмитриевский, В.Н. Основы социологии театра. История, теория, практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Дмитриевский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63598. — Загл. с экрана.
6. Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Калужских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107316. — Загл. с экрана.
7. 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.
8. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.О. Кнебель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99388. — Загл. с экрана.
9. 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.
10. 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.
11. Непейвода, С.И. Грим [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Непейвода. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61368. — Загл. с экрана.
12. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Санникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99114. — Загл. с экрана.
13. 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. — Загл. с экрана.
14. 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.
15. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101622. — Загл. с экрана.
16. 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.
17. Шрайман, В.Л. Профессия — актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Шрайман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107023. — Загл. с экрана.
18. 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 преподавателям

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы раскрыть теоретические положения дисциплины, связанныесознанием обучающимися основ актерского мастерства, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов в условиях современного социума. Преподавателям на практических занятиях следует обращать внимание на выработку у студентов художественного мировоззрения, позволяющего им свободно ориентироваться в пространстве современного искусства.

Для проведения аудиторных занятий необходимы:

* + материалы для самостоятельной работы студентов
  + материалы для контроля знаний студентов.

Студент должен научиться создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, создавать яркую речевую манеру и характерность, использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, актерски существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса при исполнении голоса при исполнении партий в музыкальных спектаклях, вокальных номеров в драматических и кукольных спектаклях, поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом; организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции.

2.Методические рекомендации для студентов

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования творческой индивидуальности. Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и домашней подготовке. Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: подготовка к лекциям, семинарам, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов.

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и семинарских занятиях, в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении студентом учебных и творческих заданий.

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое задание – задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.

Контрольные требования к зачету

1. Знать основные законы внутренней техники актерского искусства
2. Продемонстрировать умение освободиться от мышечных зажимов.
3. Органичное существование в рамках «Я в предлагаемых обстоятельствах»
4. Овладение правильным сценическим самочувствием.
5. Умение общаться, взаимодействовать с партнером в этюдах.
6. Непрерывное, логичное существование в отрывке.
7. Овладение словесным действием.
8. Умение «присвоить» авторский текст.
9. Продемонстрировать более глубокое освоение роли на основе классических отрывков.
10. Освоение элементов характерности.
11. Умение использовать внутренний монолог
12. Продемонстрировать слияние своей индивидуальности с внутренним миром персонажа.
13. Освоение роли в спектакле, с учетом всех вышеперечисленных требований.
14. Умение работать в ансамбле с остальными исполнителями
15. Глубокий творческий подход к созданию образа.

Контрольные требования к экзамену

1. Знать основные законы внутренней техники актерского искусства
2. Продемонстрировать умение освободиться от мышечных зажимов.
3. Органичное существование в рамках «Я в предлагаемых обстоятельствах»
4. Овладение правильным сценическим самочувствием.
5. Умение общаться, взаимодействовать с партнером в этюдах.
6. Непрерывное, логичное существование в отрывке.
7. Овладение словесным действием.
8. Умение «присвоить» авторский текст.
9. Продемонстрировать более глубокое освоение роли на основе классических отрывков.
10. Освоение элементов характерности.
11. Умение использовать внутренний монолог
12. Продемонстрировать слияние своей индивидуальности с внутренним миром персонажа.
13. Освоение роли в спектакле, с учетом всех вышеперечисленных требований.
14. Умение работать в ансамбле с остальными исполнителями
15. Глубокий творческий подход к созданию образа.
16. Работа над ролью в спектакле оценивается по тем же критериям, что и в предыдущие семестры.