

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми
«Колледж искусств Республики Коми»**

О.Ю. Родович

Мастерство актёра

**Учебно-методическое пособие
по междисциплинарному курсу и учебной практике
«Мастерство актёра»**

для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.02
Музыкальное искусство эстрады (по видам) Эстрадное пение

Сыктывкар, 2017

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), Эстрадное пение.

Одобрено предметно-цикловой комиссией «Музыкальное искусство эстрады»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ И.Ю. Иванова

Рецензенты:

И.Ю.Иванова— преподаватель, председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

О.Л.Нагорничных— доцент кафедры мастерства актёра ФГОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт.

РодовичО.Ю.Мастерство актёра [Текст]: учебно-методическое пособие / О.Ю.Родович. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018.— 31 с.

Учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу и учебной практике «Мастерство актёра» и предназначено для студентов специальности 53.02.04 «Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение)». Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся; направлено на формирование у студентов знаний, умений и навыков, помогающих находить верное творческое самочувствие, способствующих развитию и совершенствованию основных элементов актёрской техники, созданию сценического образа, воплощённого в яркой и выразительной форме «жизнь человеческого духа роли» и передаче его художественной форме.

© О.Ю.Родович, 2018

Оглавление	
Введение	4
Тематический план	8
Содержание учебно-методического пособия	10
Раздел 1 «Развитие артистических способностей на основе системы К.С.Станиславского»	10
Тема 1.1. «Дилетантизм. Сценическое искусство и сценическое ремесло»	10
Тема 1.2. «Действие. «Если бы», «предлагаемые обстоятельства».....	10
Тема 1.3. «Воображение»	11
Тема 1.4. «Сценическое внимание»	12
Тема 1.5. «Освобождение мышц»	13
Тема 1.6. «Куски и задачи»	14
Тема 1.7. «Чувство правды и вера»	15
Тема 1.8. «Эмоциональная память»	15
Тема 1.9. «Общение»	16
Тема 1.10. «Приспособление и другие элементы, свойства, способности и дарования артиста»	17
Тема 1.11. «Двигатели психической жизни».....	18
Тема 1.13. «Внутреннее сценическое самочувствие»	19
Тема 1.14. «Сверхзадача. Сквозное действие»	20
Тема 1.15. «Подсознание в сценическом самочувствии артиста»	21
Раздел 2 «Освоение элементов актёрского мастерства в работе над ролью в отрывках классической отечественной или зарубежной драматургии»	22
Тема 2.1. «Разбор и анализ драматургического произведения»	22
Тема 2.2. «Чтение и разбор отрывка из пьесы»	23
Тема 2.3. «Подбор декораций, костюмов, реквизита, грима»	24
Тема 2.4. «Репетиции (застольный период)»	24
Тема 2.5. «Репетиции (на сценической площадке)».....	25
Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации	27
Критерии оценки по МДК 01.04.02 «Мастерство актёра»	29
Методическое и информационное обеспечение	33

Введение

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу «Мастерство актёра» адресовано студентам специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение)», предназначено для организации самостоятельной работы обучающихся и направлено на углубление, расширение и продуктивное усвоение учебного материала. Пособие разработано с учётом специфики данного учебного заведения и подготовлено на основе научной и учебной литературы.

Данное издание способствует последовательному развитию и целесообразному воспитанию творческой личности артиста-вокалиста, формированию готовности к актёрской деятельности.

В конце пособия находится список литературы, рекомендуемый студентам для самостоятельного изучения и закрепления полученных знаний, умений и навыков.

Учебные цели «Мастерства актёра» в соответствии с рабочей программой:

- освоение основных элементов актёрской техники;
- развитие артистических способностей;
- овладение техникой мастерства актёра в процессе исполнения роли;
- воспитание художественно-эстетического вкуса.

Задачи освоения «Мастерства актёра»:

- изучение основных понятий системы К.С.Станиславского;
- систематическое выполнение определённых тренировочных упражнений;
- выбор тем и создание этюдов;
- работа над этюдами по указанию педагога;
- знакомство с необходимой литературой;
- выполнение логического и действенного анализа текста;
- создание биографии образа;
- работа над внутренним монологом;
- репетиции отрывков из пьес.

В результате освоения МДК. 01.04.02 «Мастерство Актёра» студент должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями;

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях концертно-театральных организаций;

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации;

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу;

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений;

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями;

ПК 1.7. Овладеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией;

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты своей деятельности.

Требования к уровню освоения содержания междисциплинарного курса «Мастерство актёра»

В результате освоения курса студент должен:

Иметь практический опыт:

- работы в качестве артиста вокального ансамбля;
- самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми программами;
- ведения учебно-репетиционной работы;
- актёрской работы на сценической площадке в учебных постановках.

Знать:

- основы системы К.С.Станиславского;
- профессиональную терминологию;
- основы сценического поведения и актёрского мастерства;
- основы техники и культуры сценической речи, интонации;
- элементы сценического движения, систему тренировочных упражнений для развития актёрского мастерства;
- основы репетиционной и концертно-исполнительской работы;
- постановочные приёмы освоения сценического пространства;
- основы импровизации.

Уметь:

Применять знания, полученные при изучении системы К.С.Станиславского на практике в упражнениях, этюдах и отрывках их пьес:

1) Органично, т.е. логично, целесообразно и продуктивно действовать в предлагаемых обстоятельствах этюда и пьесы.

2) В процессе анализа пьесы:

- определить сверхзадачу и сквозное действие роли;
- определить предлагаемые обстоятельства, взаимоотношения с партнёрами, характеризующие поведение действующего лица в отрывке и роли;
- установить последовательную цепь событий и поступков действующего лица на протяжении всей пьесы (непрерывная линия роли);
- определить главное событие и его значение для линии действия всей роли;
- определить свою цель в отрывке, препятствие на пути к её достижению и свои действия – средства для её осуществления;
- создать на основе авторского текста биографию данного действующего лица, определяя социальные и другие причины, обуславливающие формирование его характера.

3) Использовать и развивать приобретённые элементы актёрской техники (внутренней и внешней).

4) Отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие в предлагаемых обстоятельствах как основу создаваемого образа (цель, поступки и отношения).

5) Создавать сценический образ, воплощённый в яркой и выразительной форме «жизнь человеческого духа роли».

Работать над образом музыкального произведения.

Профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с сольными и ансамблевыми программами.

Применять теоретические знания в исполнительской практике.

Пользоваться специальной литературой.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	108	1- 4
Аудиторные занятия	72	1- 4
Лекционные занятия	23	-
Практические занятия	49	1- 4
Самостоятельная работа	36	1- 4
Курсовая работа (реферат)	–	–
Вид текущего контроля	контрольный урок	1- 4
Вид промежуточной аттестации	дифференцированный зачёт	4
Вид итогового контроля	дифференцированный зачёт	4

Тематический план

Наименование разделов и тем	Общая нагрузка	Аудит.нагрузка	Лекц. занятия	Практич. занятия	Самост. работа
1 семестр					
<i>Введение</i>	1	1	1	—	—
Раздел 1. Развитие артистических способностей на основе системы К.С.Станиславского.					
Тема 1.1. Дилетантизм. Сценическое искусство и сценическое ремесло.	4	3	1	2	1
Тема 1.2. Действие, «если бы», предлагаемые обстоятельства.	6	4	1	3	2
Тема 1.3. Воображение.	5	4	1	3	1
Тема 1.4. Сценическое внимание.	5	4	1	3	1
2 семестр					
Тема 1.5. Освобождение мышц.	5	4	1	3	1
Тема 1.6. Куски и задачи.	5	4	1	3	1
Тема 1.7. Чувство правды и вера.	5	4	1	3	1
Тема 1.8. Эмоциональная память.	5	4	1	3	1
Тема.1.9. Общение.	6	4	1	3	2
3 семестр					
Тема 1.10. Приспособление и другие элементы, свойства, способности и дарования артиста.	5	4	1	3	1
Тема 1.11. Двигатели психической жизни.	4	3	3	—	1
Тема 1.12. Линия стремления двигателей психической жизни.	4	3	1	2	1
Тема 1.13. Внутреннее сценическое самочувствие.	5	3	1	2	2
Тема 1.14. Сверхзадача. Сквозное действие.	4	3	1	2	1

4 семестр					
Тема 1.15. Подсознание в сценическом самочувствии артиста.	4	3	1	2	1
Раздел 2. Освоение элементов актёрского мастерства в работе над ролью в отрывках классической отечественной или зарубежной драматургии.					
Тема 2.1. Разбор и анализ драматургического произведения.	5	3	1	2	2
Тема 2.2. Чтение и разбор отрывка из пьесы.	4	3	1	2	1
Тема 2.3. Подбор декораций, костюмов, реквизита, грима.	4	3	1	2	1
Тема 2.4. Репетиции (застольный период)	5	3	1	2	2
Тема 2.5. Репетиции (на сценической площадке).	17	5	1	4	12

Содержание учебно-методического пособия

Раздел 1 «Развитие артистических способностей на основе системы К.С.Станиславского»

Тема 1.1. «Дилетантизм. Сценическое искусство и сценическое ремесло»

Содержание темы:

Искусство переживания и искусство представления. Основные принципы искусства переживания. Понятие «психотехника актёра». Самоконтроль. Органическая природа артиста. Основная цель сценического искусства. Отличие сценического искусства от сценического ремесла. Актёрские штампы.

Рекомендуемая литература:

Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.18.

Тема 1.2. «Действие. «Если бы», «предлагаемые обстоятельства»

Содержание темы:

Сценическое действие и его виды. Упражнения на память физических действий. Магическое «если бы». «Предлагаемые обстоятельства». Вера в предлагаемые обстоятельства в упражнениях и этюдах.

Практические занятия:

Практическая работа по первоначальному освоению элементов органического действия на сцене: логичного, осмысленного, целесообразного, направленного на достижение определённой цели (что я делаю, для чего я это делаю и в каких предлагаемых обстоятельствах), а также продуктивного, приносящего конкретный результат «сегодня, здесь, сейчас» – в упражнениях на память физических действий, в индивидуальных, парных и групповых этюдах, осуществляемых от первого лица («я в предлагаемых обстоятельствах»).

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.50.

2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.159.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

При выполнении упражнений на память физических действий брать те действия, которые реально, часто, привычно выполнимы. Например, мытьё посуды, пришивание пуговицы, глажение белья и т.п., первоначально действуя с реальным предметом, а затем перейти на максимально точное действие с тем же воображаемым. При подготовке индивидуальных, парных и групповых этюдов выбирать реальные, жизненные обстоятельства, помня, что в этюде непременно должно быть событие. Например, «я разбил мамину любимую вазу и должен быстро подмести осколки», или «мы с другом поссорились и я пытаюсь с ним помириться». При выполнении выше указанных упражнений и этюдов соблюдать непрерывность, логику, последовательность, завершённость действий, осуществляя их от первого лица («я в предлагаемых обстоятельствах»).

Тема 1.3. «Воображение»

Содержание темы:

Воображение и его роль в актёрской профессии. Отличие воображения от фантазии. Термины «внутреннее зрение», «кинолента видений». Упражнения на развитие воображения.

Практические занятия:

Упражнения на память физических действий с воображаемыми предметами. Упражнения «Звери», «Ожившие предметы», «Это не книга», «Профессия» и др. Наблюдение за людьми («Биография человека»).

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.73.
2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.159, 81.

3. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.180.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

Продолжать выполнять упражнения на память физических действий с воображаемыми предметами, добиваясь максимальной точности.

При выполнении упражнения «Звери» представить себя в образе определённого реального зверя (например, кошки), пытаясь передать его повадки, поведение. Можно спеть любимое вокальное произведение от лица человека, похожего своим поведением на какое-то животное. Например, спеть романс от лица женщины-бабочки.

При выполнении упражнения «Ожившие предметы» вообразить себя каким-нибудь предметом, у которого есть душа и просуществовать в его роли в определённых предлагаемых обстоятельствах. Например, «я лампочка в комнате, где живёт непослушный ребёнок».

В упражнении «Это не книга», или «Это не шарф» представить, что это какой-то другой предмет. Например, не шарф, а змея. И действовать с этим предметом.

В упражнении «Профессия» представить себя в роли известного оперного певца, художника, врача-косметолога и т.п. Мысленно прожить один день этого человека.

Понаблюдать за людьми на улице. Присмотреться повнимательнее к тому, на ком остановили свой взор. Придумать подробную биографию, исходя из его внешности, голоса.

При выполнении всех выше перечисленных упражнений максимально включать в работу воображение.

Тема 1.4. «Сценическое внимание»

Содержание темы:

Сценическое внимание и его виды. Объекты и круги внимания. Наблюдательность как качество актёра. Упражнения на внимание.

Практические занятия:

Упражнения на умение удерживать внимание. Три круга внимания в упражнениях. Тренировка внимания в воспоминаниях прошедшего дня,

определённых моментов жизни. Чувственное внимание в упражнениях с окружающими предметами. Наблюдения за людьми.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.99.
2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.60.
3. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.19.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

При выполнении упражнений начинать с малого круга внимания, с самонаблюдения и самообщения.

Переключать внимание с малого круга на средний, потом на большой, затем вновь на средний и на малый, добиваясь максимальной концентрации.

Для развития чувственного внимания наблюдать за окружающими предметами, улавливая в них схожесть с каким-либо иным объектом. Например, лампочка похожа на огненного дракона.

Продолжать наблюдения за незнакомыми вам людьми, придумывая их биографию. Обращать внимание на их внешние и по возможности голосовые данные.

Тема 1.5. «Освобождение мышц»

Содержание темы:

Вред мускульного напряжения на сцене. Роль мышечного контролёра в работе артиста. Упражнения на ликвидацию зажимов и оправдание позы. Значение действия и задачи в борьбе с зажимами.

Практические занятия:

Упражнения на ликвидацию зажимов и оправдание позы.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.133.

2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.144.
3. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.299, 498.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

В упражнениях по борьбе с телесными зажимами снятие излишнего напряжения доводится до механической приученности, то есть в работу включается мышечный контролёр.

Тема 1.6. «Куски и задачи»

Содержание темы:

Необходимость деления пьесы или отрывка из пьесы на куски. Задачи, их виды и значение. Полезные и вредные задачи.

Практические занятия:

Деление литературных произведений на куски и определение задач. Определение задачи для совершения действия в предлагаемых обстоятельствах (что я делаю, ради чего, в каких обстоятельствах) в упражнениях и этюдах.

Рекомендуемая литература:

Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.149.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

Для работы рекомендуется брать небольшие по объёму литературные произведения (например, рассказы А.П.Чехова). При делении на куски необходимо озаглавить каждый из них, используя в названии глаголы (название должно отражать основное действие куска).

В процессе выполнения упражнения или этюда помнить о поставленной задаче.

Тема 1.7. «Чувство правды и вера»

Содержание темы:

Создание правды и веры на сцене и их значение для роли. Художественная правда. Роль физического действия в работе актёра. Создание правды и веры в упражнениях на память физических действий и парных этюдах.

Практические занятия:

Создание правды и веры в упражнениях на память физических действий и парных этюдах.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.166.
2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.159, 250, 255.

Методические рекомендации

по выполнению самостоятельной работы:

В упражнениях на память физических действий и парных этюдах достигать органичного существования и веры в предлагаемые обстоятельства. При действии с воображаемыми предметами добиваться максимальной точности, как если бы предметы были реальными.

Тема 1.8. «Эмоциональная память»

Содержание темы:

Понятие «эмоциональная память». Память пяти чувств. Кристаллизация воспоминаний и чувствований в эмоциональной памяти. Вдохновение и подсознание. Первичные и вторичные чувствования и переживания. Развитие эмоциональной памяти в упражнениях и этюдах.

Практические занятия:

Развитие эмоциональной памяти в упражнениях и этюдах, в воспоминаниях определённых моментов жизни.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.211.
2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.159.
3. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.197, 286, 531.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

При выполнении упражнений и этюдов наполнить их своими эмоциональными воспоминаниями. Оживить в памяти наиболее яркие моменты и события своей жизни. Вырабатывать привычку запоминать эмоциональные жизненные ситуации, как с положительными, так и с отрицательными ощущениями и переживаниями.

Тема 1.9. «Общение»

Содержание темы:

Общение и его виды. Органы общения. Подлинное общение. Самообщение как психический процесс. Внутреннее общение и внутреннее действие. Актёрская хватка. Лучеиспускание и лучевосприятие. Упражнения на лучеиспускание и лучевосприятие. Общение в парных этюдах.

Практические занятия:

Упражнения «Зеркало», «Молча вдвоём» и др. Парные этюды на взаимоотношение между людьми. Общение как неразрывный двухсторонний акт восприятия и взаимодействия. Упражнения для тренировки лучеиспускания и лучевосприятия.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.246.

2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.159.
3. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.38, 48, 70, 76, 128, 133, 153, 159.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

При выполнении упражнений и парных этюдов максимально сконцентрировать внимание на партнёре. Воспринимать партнёра каждый раз по-разному, исходя из того, какой он в данный момент.

Тема 1.10. «Приспособление и другие элементы, свойства, способности и дарования артиста»

Содержание темы:

Приспособление и его значение в работе актёра. Процесс создания приспособления. Виды приспособлений. Упражнения и этюды на создание приспособлений.

Другие элементы, свойства, способности и дарования артиста:

- внутренний темпо-ритм;
- внутренняя характерность;
- выдержка и законченность;
- внутренняя этика и дисциплина;
- сценическое обаяние и манковость;
- логика и последовательность.

Практические занятия:

Упражнения и этюды на создание приспособлений.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.276.
2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.193.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

Помнить, что приспособление – не самоцель, а помощник в процессе общения с партнёром. При выборе приспособлений соблюдать органику существования на сценической площадке.

Тема 1.11. «Двигатели психической жизни»

Содержание темы:

Двигатели психической жизни: ум, воля и чувство. Их значение в работе над ролью. Три типа артистических индивидуальностей: эмоциональный, волевой, интеллектуальный.

Практические занятия:

Определить свой тип артистической индивидуальности.

Рекомендуемая литература:

Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.291.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

При определении своего типа артистической индивидуальности подробно обосновать ответ.

Тема 1.12. «Линия стремления двигателей психической жизни»

Содержание темы:

Куда стремятся двигатели психической жизни. Непрерывность (относительная) линии жизни роли. Непрерывность линии жизни в одиночных и парных этюдах.

Практические занятия:

Непрерывность (относительная) линии жизни в одиночных и парных этюдах. Этюд как сюжетно завершённый и драматургически организованный отрезок жизни.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.300.
2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.159.
3. Полицук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.153.

Методические рекомендации

по выполнению самостоятельной работы:

При выполнении одиночных и парных этюдов максимально сконцентрироваться на сценическом действии, мысленно не отвлекаясь от него.

Тема 1.13. «Внутреннее сценическое самочувствие»

Содержание темы:

Внутреннее сценическое самочувствие – чувствования артиста - роли.

Элементы внутреннего сценического самочувствия. Отличие внутреннего сценического самочувствия от простого внутреннего самочувствия. Вхождение в образ роли, подготовка к спектаклю. Создание внутреннего сценического самочувствия в упражнениях и этюдах.

Практические занятия:

Создание верного внутреннего сценического самочувствия в упражнениях и этюдах.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.310.

2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.246, 250, 255.
3. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.754.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

При выполнении упражнений и этюдов помнить, что чётко поставленная задача и конкретное действие вызывают верное внутреннее сценическое самочувствие.

Тема 1.14. «Сверхзадача. Сквозное действие»

Содержание темы:

Понятие «сверхзадача». Поиск и определение сверхзадачи в произведении писателя, в спектакле и в роли. Сквозное действие артисто-роли. Значение сверхзадачи и сквозного действия. Сверх-сверхзадача и сверх-сверхсквозное действие. Контрсквозное действие.

Практические занятия:

Определение сверхзадачи, сквозного и контрсквозного действия в драматургических произведениях и в парных этюдах.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.324.
2. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.660.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

При определении сверхзадачи, сквозного и контрсквозного действия в драматургическом произведении (например, «Гроза» А.Н.Островского, «Ромео и Джульетта» У.Шекспира) и в парном этюде подробно обосновать свой ответ.

Тема 1.15. «Подсознание в сценическом самочувствии артиста»

Содержание темы:

Подсознание и его значение в работе актёра. Основная задача психотехники. Основной принцип искусства переживания – через сознательную психотехнику создавать подсознательное творчество артиста. Активизация подсознания. Вынашивание роли. Зависимость телесной жизни артиста от его духовной жизни.

Практическая часть:

Использование неожиданных экспромтов, деталей действия в парных и групповых этюдах как катализаторов для косвенного воздействия на душевную и органическую природу с её подсознанием.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.339.
2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие по урокам актёрского мастерства. – М.-Л.: Искусство, 1967, стр.193, 277.
3. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.770.

Методические рекомендации

по выполнению самостоятельной работы:

При подготовке парных и групповых этюдов включать элементы импровизации, не забывая об органике существования на сценической площадке.

Раздел 2 «Освоение элементов актёрского мастерства в работе над ролью в отрывках классической отечественной или зарубежной драматургии»

Тема 2.1. «Разбор и анализ драматургического произведения»

Содержание темы:

1. Определение сверхзадачи и сквозного действия.
2. Определение предлагаемых обстоятельств, взаимоотношений с партнёрами, характеризующих поведение действующего лица в отрывке и роли.
3. Установление последовательной цепи событий и поступков действующего лица на протяжении всей пьесы (непрерывная линия роли).
4. Определение главного события и его значения для линии действия всей роли.
5. Определение своей цели в отрывке, препятствия на пути к её достижению и своих действий – средств для её осуществления.
6. Создание на основе авторского текста биографии данного действующего лица, определяя социальные и другие причины, обуславливающие формирование его характера.

Практическая часть:

Раскрытие авторского замысла, идеи и содержания драматургического произведения как предпосылка его подлинного сценического воплощения. Изучение художественных особенностей драматургического произведения, особенностей образного строя композиции, стиля произведения, языка автора и т.д.

В процессе анализа драматургического произведения необходимо:

- определить сверхзадачу и сквозное действие роли;
- определить предлагаемые обстоятельства, взаимоотношения с партнёрами, характеризующие поведение действующего лица в отрывке и всей пьесе;
- установить последовательную цепь событий и поступков действующего лица на протяжении всей пьесы (непрерывная линия роли);
- определить главное событие и его значение для линии действия всей роли;

- определить свою цель в отрывке, препятствие на пути к её достижению и свои действия – средства для её осуществления;
- создать на основе авторского текста биографию данного действующего лица, определяя социальные и другие причины, обуславливающие формирование его характера.

Вся эта работа ведётся для обогащения образного ощущения роли. Анализ содержания является фундаментом, на котором впоследствии строится образ.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр. 50, 149, 324.
2. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.645, 660, 693, 722.

Методические рекомендации

по выполнению самостоятельной работы:

При разборе и анализе драматургического произведения (например, «Юбилей» А.П.Чехова, «Король Лир» У.Шекспира) подробно обосновать свой ответ.

Тема 2.2. «Чтение и разбор отрывка из пьесы»

Содержание темы:

Чтение отрывка по ролям и логический разбор текста.

Практическая часть:

Чтение отрывка по ролям. Логический разбор текста. Определение названия отрывка. Деление его на куски и определение задач.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.149.
2. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.227, 660, 693, 709, 722.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

Подготовить выразительное чтение отрывка из пьесы (например, И.С.Тургенев «Месяц в деревне»). В названии отрывка обязательно использовать глагол или отглагольное существительное, то есть название должно быть «действенным».

Тема 2.3. «Подбор декораций, костюмов, реквизита, грима»

Содержание темы:

Подбор декораций, костюмов, реквизита, грима для конкретного отрывка из пьесы. Например, отрывок из пьесы Н.В. Гоголя «Женитьба».

Практическая часть:

Подбор декораций, костюмов, реквизита, грима осуществляется с учётом жанра произведения, формы его передачи и возможностей обучающихся. Подбор уточняется, может меняться на протяжении репетиционного периода.

Рекомендуемая литература:

Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004, стр. 52, 63, 116, 146.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

Декорации, костюмы, реквизит, грим должны точно отражать сценические образы, форму и содержание отрывка или пьесы, помогать, а не заслонять актёрскую игру.

Тема 2.4. «Репетиции (застольный период)»

Содержание темы:

Чтение отрывка по ролям, его разбор.

Практическая часть:

Чтение отрывка по ролям. Определение «зерна роли», внутреннего монолога, второго плана. Уточнение предлагаемых обстоятельств,

сверхзадачи, сквозного действия каждого исполнителя. Словесная партнёрская сцепка.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр.50, 149, 324.
2. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр.676, 770.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

При чтении отрывка по ролям (например, отрывок из пьесы А.Н.Островского «Гроза») не забывать в первую очередь о партнёре: для чего я говорю свою реплику, чего добиваюсь от партнёра. Помнить о втором плане текста, то есть не просто о том, «что» я говорю, а «как» я говорю (подтекст).

Тема 2.5. «Репетиции (на сценической площадке)»

Содержание темы:

Репетиционная работа на сценической площадке.

Практическая часть:

Выход исполнителей на площадку. Определение мизансцен. Поиск внутренних и внешних приспособлений, актёрская сцепка. Создание ярких сценических образов, воплощённых в форме «жизнь человеческого духа роли», развитие чувства партнёрства на сцене. Итог данной темы – генеральная репетиция и показ отрывков или целой пьесы. Например, пьеса А.П.Чехова «Юбилей».

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013, стр. 276, 339.
2. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014, стр. 709, 722, 736, 754.

*Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной работы:*

Выполнять конкретные задачи, необходимые в процессе активного воздействия на партнёра (общение) в соответствии с поставленной целью. Важно вступать в непосредственные, органичные отношения и в активном, живом взаимодействии (общение) овладевать умением всё воспринимать «сегодня, здесь, сейчас, как в первый раз», ясно понимая, «что и ради чего я говорю, чего я добиваюсь» (по системе К.С.Станиславского). Осваивать действенное, логическое и психологическое содержание текста и подтекста, создавая внутренний монолог, обуславливающий непрерывность логики поведения в отрывке. В итоге необходимо научиться настолько овладевать логикой поведения действующего лица, так поверить в поступки своего героя, чтобы не отличать их от своих. Это приведёт к органике поведения, к подлинным человеческим переживаниям. Недопустимы «изображения чувств» театральными ремесленными приёмами. Систематически вести работу над совершенствованием средств внешней выразительности: голос, дикция, дыхание, ясность, осмысленность и выразительность речи, мышечная свобода, лёгкость и пластичность движения, точность и выразительность жеста.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации

Форма текущей аттестации – контрольный урок.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт.

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт.

1 семестр, 1 курс:

На контрольном уроке в 1 семестре студент должен показать:

- упражнение на память физических действий;
- предмет;
- животное.

Примерная программа:

- Упражнение на память физических действий «Я мою посуду».
- Предмет «Я – чайник».
- Животное «Я – собака».

2 семестр, 1 курс:

На контрольном уроке во 2 семестре студент должен показать вокальный этюд (парный или групповой) и ответить на вопросы по системе К.С.Станиславского.

Вопросы:

- 1) Роль системы К.С.Станиславского в воспитании артиста.
- 2) Сценическое действие. Термины «если бы», «предлагаемые обстоятельства».
- 3) Воображение и его роль в работе актёра.
- 4) Сценическое внимание. Три круга внимания.
- 5) Освобождение мышц. Влияние мышечного зажима на актёрскую игру.
- 6) Деление драматургического материала на куски и определение задач.
- 7) Чувство правды и вера на сцене.
- 8) Эмоциональная память и её роль в работе актёра.
- 9) Общение и его виды.
- 10) Приспособление и другие элементы, свойства и дарования артиста.
- 11) Двигатели психической жизни.
- 12) Внутреннее сценическое самочувствие.
- 13) Сверхзадача и сквозное действие.
- 14) Подсознание в сценическом самочувствии артиста.

Примерная программа:

Вокальный этюд на песню «Эхо любви» (Слова Р.Рождественского, музыка Е. Птичкина) – работа в паре.

Вопросы:

- Рассказать о роли системы К.С.Станиславского в воспитании артиста.
- Раскрыть понятия «сверхзадача» и «сквозное действие».

3 семестр, 2 курс:

На контрольном уроке в 3 семестре студент должен показать часть работы над пьесой или отрывком из пьесы русского или зарубежного драматурга.

Примерная программа:

Отрывок из пьесы А.П.Чехова «Предложение».

4 семестр, 2 курс:

На дифференцированном зачёте в 4 семестре студент должен показать пьесу или отрывок из пьесы русского или зарубежного драматурга.

Примерная программа:

Показ пьесы А.П.Чехова «Предложение».

Критерии оценки по МДК 01.04.02 «Мастерство актёра»

Оценка «10» (отлично+)

Точное, глубокое знание и понимание основ системы К.С.Станиславского. Умение кратко, четко, метко и лаконично отвечать на вопросы по системе, приводить примеры из собственной практики.

Умение делать подробный анализ драматургического произведения, делать собственные выводы.

В процессе показа упражнений, этюдов, отрывков из пьес:

- 1) быть органичным, т.е. логично, целесообразно и продуктивно действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- 2) активно использовать приобретенные элементы актерской техники (внутренней и внешней);
- 3) умение грамотно импровизировать;
- 4) отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие в предлагаемых обстоятельствах как основу создаваемого образа (цель, поступки, отношения);
- 5) создавать сценический образ, воплощенный в яркой и выразительной форме «жизнь человеческого духа роли»;
- 6) «актерский кураж».

Оценка «9» (отлично)

Знание и понимание основ системы К.С.Станиславского. Умение отвечать на вопросы по системе, приводить примеры из собственной практики.

Умение делать подробный анализ драматургического произведения.

В процессе показа упражнений, этюдов, отрывков из пьес:

- 1) быть органичным;
- 2) использовать приобретенные элементы актерской техники (внутренней и внешней);
- 3) отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие;
- 4) создавать сценический образ, воплощенный в яркой и выразительной форме «жизнь человеческого духа роли»;
- 5) «актерский кураж».

Оценка «8» (отлично-)

Знание и понимание основ системы К.С.Станиславского. Умение отвечать на вопросы по системе, приводить примеры из собственной практики.

Умение делать подробный анализ драматургического произведения.

В процессе показа упражнений, этюдов, отрывков из пьес:

- 1) быть достаточно органичным;
- 2) недостаточное использование приобретенных элементов актерской техники (внутренней и внешней);
- 3) отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие;
- 4) создавать сценический образ, воплощенный в форме «жизнь человеческого духа роли»;
- 5) «актерский кураж».

Оценка «7» (хорошо+)

Знание и понимание основ системы К.С.Станиславского. Умение отвечать на вопросы по системе.

Умение делать подробный анализ драматургического произведения.

В процессе показа упражнений, этюдов, отрывков из пьес:

- 1) недостаточно органики в исполнении роли;
- 2) недостаточное использование приобретенных элементов актерской техники (внутренней и внешней);
- 3) отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие;
- 4) создавать сценический образ, воплощенный в форме «жизнь человеческого духа роли»;
- 5) недостаточная «актерская свобода».

Оценка «6» (хорошо)

Знание и понимание основ системы К.С.Станиславского. Ответы на вопросы по системе даны не совсем четко.

Анализ драматургического произведения выполнен с небольшими погрешностями.

В процессе показа упражнений, этюдов, отрывков из пьес:

- 1) недостаточно органики в исполнении роли;
- 2) недостаточное использование приобретенных элементов актерской техники (внутренней и внешней);
- 3) допущены погрешности: в умении отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие;
- 4) создание сценического образа, воплощенного в форме «жизнь человеческого духа роли»;
- 5) недостаточная «актерская свобода».

Оценка «5» (хорошо-)

Недостаточное знание и понимание основ системы К.С.Станиславского. Ответы на вопросы по системе даны с погрешностями.

Анализ драматургического произведения выполнен с погрешностями.

В процессе показа упражнений, этюдов, отрывков из пьес:

- 1) недостаточно органики в исполнении роли;
- 2) недостаточное использование элементов актерской техники;
- 3) допущены погрешности: в умении отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие;
- 4) создание сценического образа, воплощенного в форме «жизнь человеческого духа роли»;
- 5) недостаточная «актерская свобода».

Оценка «4» (удовлетворительно+)

Слабое знание и понимание основ системы К.С.Станиславского. Ответы на вопросы по системе даны со значительными погрешностями.

Анализ драматургического произведения выполнен со значительными погрешностями.

В процессе показа упражнений, этюдов, отрывков из пьес:

- 1) существенный недостаток органики в исполнении роли;
- 2) очень ограниченное использование элементов актерской техники;
- 3) допущены значительные погрешности: в умении отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие;
- 4) создание неяркого и невыразительного сценического образа;
- 5) «актерский зажим».

Оценка «3» (удовлетворительно)

Очень слабое знание и понимание основ системы К.С.Станиславского.
Даны ответы лишь на некоторые вопросы.

Анализ драматургического произведения выполнен слабо.

В процессе показа упражнений, этюдов, отрывков из пьес:

- 1) практически полное отсутствие органики;
- 2) очень слабое владение актерской техникой;
- 3) неумение: отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие;
- 4) не разработан, не до конца создан сценический образ;
- 5) «актерский зажим».

Оценка «2» (удовлетворительно-)

Практически полное отсутствие знания и понимания основ системы К.С.Станиславского. Неумение отвечать на вопросы по системе.

Неумение делать анализ драматургического произведения.

В процессе показа упражнений, этюдов, отрывков из пьес:

- 1) отсутствие органики;
- 2) невладение элементами актерской техники;
- 3) неумение: отличать существенное от второстепенного, находить «зерно» роли, создавать внутренний монолог, второй план, верное физическое самочувствие;
- 4) лишь намек на создание сценического образа;
- 5) очень сильный «актерский зажим».

Оценка «1» (неудовлетворительно)

Критерии не соответствуют оценкам «2» - «10».

Методическое и информационное обеспечение

Список рекомендуемой литературы:

1. Актёрский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды. М.: АСТ Москва, Прайм-Евро-знак, 2009.
2. Георгий Товстоногов репетирует и учит. СПб.: Балтийские сезоны, 2007.
3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники: Учебное пособие к урокам актерского мастерства. – М.- Л.: Искусство, 1967.
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Искусство, 1969.
5. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. - М.: Искусство, 1971.
6. Кнебель М.О. Вся жизнь. - М.: ВТО, 1967.
7. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. - М.: ВТО, 1975.
8. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера. - М., 1970.
9. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. - М., 1968.
10. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. - М.: Советская Россия, 1971.
11. Новицкая, Л.П. Уроки вдохновения. – М, 1984.
12. Полищук В. Библия актёрского мастерства. Уникальное собрание актёрских тренингов по методикам величайших режиссёров. – М.: АСТ, 2014.
13. Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского. – М, 1973.
14. Соснова М.Л. Искусство актера. – М, 2008.
15. Станиславский К.С. Этика / К.С. Станиславский. – М: Искусство, 1981.
16. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М.: АСТ, 2009.
17. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: «Артист. Режиссёр. Театр», 2013.
18. Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.
19. Толщин А.В. Импровизация в обучении актёра. Учебное пособие. – СПб.: ИД «Петрополис», 2011.
20. Толщин А.В., Богатырёв В.Ю. Тренинги для актёра музыкального театра / Учебно-методическое пособие. – СПб.: ИД «Петрополис», 2012.
21. Чехов М. Тайны актёрского мастерства. Путь актёра. – М.: АСТ, 2009.