

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
работе БГУКИ

В.Р.Языкович

 28.03.2018 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Актерское мастерство

специальности переподготовки

1-17 01 71 Режиссура праздников и зрелищ

квалификация: *режиссер праздников и зрелищ*

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки,
утвержденным 28.03.2017 г., рег. № 25-13/9

Разработчик программы:

А.Н. Сулима, старший преподаватель кафедры режиссуры обрядов и праздников учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рекомендована к утверждению:

Кафедра культурологии и психолого-педагогических дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от 14.03.2018 г. № 6

Совет Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от 19.03.2018 г. № 6

ВВЕДЕНИЕ

Учебная программа по дисциплине «Актерское мастерство» составлена в соответствии с образовательным стандартом переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности 1-17 01 71 «Режиссура праздников и зрелищ».

Программа предусматривает изучение театрального искусства, элементов системы К. С. Станиславского, творческого наследия В. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда и др; этапов работы над сценическим этюдом.

Дисциплина «Актерское мастерство» является одной из профилирующих в процессе подготовки режиссеров.

Основу для преподавания данной дисциплины составляют лучшие достижения национальной и иностранной актерских школ, особенно наследие К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда, М. А. Чехова, А. Я. Таирова и др.

Цель программы: знакомство слушателей с основами исполнительского искусства на сценической площадке и практическое овладение ими в этюдах, отрывках из инсценированных и драматических произведений, тематическом концерте, одноактных и многоактовых спектаклях. Формирование умений, навыков, знаний в области актерского мастерства.

Задачи программы:

постижение слушателями театральной системы К. С. Станиславского; изучение теоретического наследия режиссеров и актеров; применение учебной информации в творческом процессе воплощения работы над этюдом; осмысление художественных и стилистических направлений некоторых мировых «театральных школ»;

Методы обучения:

игровая технология;
метод ситуативного анализа;
коммуникативные технологии и др.

Средства обучения:

словесные (учебные пособия, мемуары актеров, режиссеров, творческие задания);
аудиовизуальные (видео спектаклей, документальные фильмы о мировых театрах, режиссерах, актерах, театральных школах; видео экзаменов и творческих показов по мастерству актера профилирующих ВУЗов и др.)

Основные требования к результатам обучения в рамках программы.

Слушатели должны

знать:

специфику актерского мастерства;
основные понятия системы К. С. Станиславского;
психофизического существования на сцене;
основы работы режиссера с актером;
методы работы над этюдами.

уметь:

работать над созданием роли самостоятельно и с режиссером в процессе постановки;

воплощать имеющиеся знания и навыки в работе над творческим проектом;

владеть способами выразительности и заразительности на сценической площадке;

применять приемы пластической выразительности тела.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов								
		Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Круглые столы, тематические дискуссии	Лабораторные занятия	Деловые игры	Тренинги	Конференции
1	Природа актерской игры									
1.1	Введение. Основные направления в актерском искусстве	4	2							2
1.2	Система К. С. Станиславского и творческое наследие В. Э. Мейерхольда. Актерский тренинг	12	2	4						6
1.3	Развитие элементов органического действия на сценической площадке. Актерский тренинг	4		4						
1.4	Упражнения и этюды на память физических действий	8		4						4
2	Работа над этюдом и его сценическое воплощение									
2.1	Культура тела и «туалет» актера. Сценический этюд и его разновидности	6	2	4						
2.2	Искусство импровизационной игры. Одиночные этюды на темы: «я-предмет», «я-растение/дерево», «я-животное/птица»	8		4						4
2.3	Парные этюды на общение и взаимодействие	6		4						2
2.4	Одиночные, парные, групповые этюды по произведениям литературы, музыки, художественной фотографии, скульптуры, живописи	12	2	6						4
Всего:		60	8	30						22

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Природа актерской игры

Тема 1.1. Введение. Основные направления в актерском искусстве

«Школа переживания» и «школа представления», их представители. Основные принципы театра: театр – искусство коллективное и синтетическое; актер – носитель специфики театра; действие – основной материал театрального искусства; драматургия – ведущий компонент театра; творчество актера – основной материал режиссерского искусства. О природе актерской игры.

Тема 1.2. Система К. С. Станиславского и творческое наследие В. Э. Мейерхольда. Актерский тренинг

Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии, выражающих идейно-тематическое содержание театрального искусства. Принципы условного синтетического зрелища в творческом наследии В. Э. Мейерхольда. Внутренние и внешние элементы сценического самочувствия актера. Расслабление мышц, выразительность тела, голос, жестикация и пластика, логика и последовательность физических действий, круги внимания, фантазия и воображение.

Тема 1.3. Развитие элементов органического действия на сценической площадке. Актерский тренинг

Игра и проживание на сцене. Элементы органического действия: настройка и собранность, преодоление мышечных зажимов, наблюдение и восприятие окружающего мира, эмоциональная память ощущений, действие в плоскости вымысла, развитие артистической смелости. Темп-ритм. Этюды на выполнение простой сценической задачи.

Тема 1.4. Упражнения и этюды на память физических действий

Работа с подлинным предметом. Назначение, форма, вес, детали, структура предмета. Работа с отсутствием предмета. Точность выполнения, логика и последовательность действий. Одиночные, парные, групповые этюды на память физических действий.

Раздел 2. Работа над этюдом и его сценическое воплощение

Тема 2.1. Культура тела и «туалет» актера. Сценический этюд и его разновидности

Учение К. С. Станиславского о развитии физического аппарата актера, отвержение попытки культивирования жеста и позы ради красоты без оправдания. Физическое воспитание актера: гимнастика, акробатика, жонглирование, фехтование, балетный станок, танец, пластика, ритмика, йога. Театральная революция В. Э. Мейерхольда и его «биомеханика» в воспитании артиста. Наследие и опыт работы в воспитании тела актера М. Чехова, А. Дункан, Г. Крега, Е. Гротовского и др. Подготовка артиста к репетиции и выступлению.

Театральный этюд как упржнение для развития техники актера. Сценический этюд: одиночный, парный, групповой. Этюды на память физических действий; подражание животным, предметам, природе; этюды импровизационного характера; вербатим; ситуационные этюды и др.

Тема 2.2. Искусство импровизационной игры. Одиночные этюды на темы: «я - предмет»; «я – растение, или дерево»; «я – животное или, птица»

Готовность актера действовать в «предлагаемых обстоятельствах». Мгновенное включение воображения. Развитие и запуск в работу фантазии при работе над этюдом. Нахождения «зерна» образа. Цепочка логических действий. Изучение объекта подражания, продумывание сценического воплощения. Проигрывание и отработка деталей. Приближение к самоощущению объекта. Проигрывание и проживание микрожизни объекта воплощения.

Тема 2.3. Парные этюды на общение и взаимодействие

Воздействие на партнера силой своего «я». Актерская пристройка: наравне, над партнером, под партнером. Излучение энергии и принятие «сигнала» партнера. Умение слушать и слышать. Этюды в условиях оправданного молчания. Этюды «я – предмет» в паре, взаимодействие. Диалог мастерства. Монолог на сцене как диалог со зрителем.

Тема 2.4. Одиночные, парные, групповые этюды по произведениям литературы, музыки, художественной фотографии, скульптуры, живописи

Произведения мирового искусства как кладезь усовершенствования актерской техники, развития воображения и фантазии. Тренинг на создание

атмосферы. Упражнения и этюды по предложенному произведению: литературы (отрывка прозы, поэзии, эссе); музыкальному произведению, либо звуку; художественной фотографии, скульптуры и живописи. Оживление и домысливание до, либо после замирания объекта на фотографии / картине. Изучение эпохи, жизни и творчества художника, авторского подчёрка, предметного мира, стилистического направления. Сохранение замысла автора и атмосферы работы в сценическом воплощении.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Раздел 1. Природа актерской игры

Тема 1.1. Введение. Основные направления в актерском искусстве

Вопросы

1. «Школа переживания» и «школа представления» и их представители.
2. Основные принципы театра. Поясните.
3. О природе актерской игры.

Список рекомендованной литературы

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава ; од общ. ред. П. Е. Любимцева. – 6-е изд., стер. – СПб. : Лань; Планета музыки, 2013. – 432 с.
2. Пави, П. Словарь театра / П. Пави ; пер. с фр. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.
3. Станиславский, К. С. Мое гражданское служение России : Воспоминания. Статьи. Очерки. Речи. Беседы. Из записных книжек / К. С. Станиславский ; сост., вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова. – М. : Правда, 1990. – 653 с.

Тема 1.2. Система К. С. Станиславского и творческое наследие В. Э. Мейерхольда. Актерский тренинг

Вопросы

1. Учения К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.
2. Принципы условного синтетического зрелища в творческом наследии В. Э. Мейерхольда.
3. Внутренние и внешние элементы сценического самочувствия актера.

Список рекомендованной литературы

1. Станиславский, К. С. Мое гражданское служение России : Воспоминания. Статьи. Очерки. Речи. Беседы. Из записных книжек / К. С. Станиславский ; сост., вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова. – М. : Правда, 1990. – 653 с.
2. Мейерхольд, В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы : в 2 ч. / сост., ред. текстов и коммент. А. В. Февральского ; общ. ред. и вступ. ст. Б. И. Ростоцкого. – М. : Искусство, 1968. – Ч. 2. – 643 с.

Тема 1.4. Упражнения и этюды на память физических действий

Вопросы

1. Работа над этюдом «беспредметное действие». Цель и задачи работы.
2. Виды этюдов и сложность работы над ними.

Список рекомендованной литературы

1. Пави, П. Словарь театра / П. Пави ; пер. с фр. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.
2. Воронецкий, Ф. С. Основы мастерства актера : учеб. пособие / Ф. С. Воронецкий. – Минск : БГАИ, 2003. – 119 с.
3. Грачева, Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. – СПб. : Речь, 2003. – 163 с.

Раздел 2. Работа над этюдом и его сценическое воплощение

Тема 2.2. Искусство импровизационной игры.

Одиночные этюды на темы: «я - предмет»; «я – растение, или дерево»; «я – животное или, птица»

Вопросы

1. Термин «Предлагаемые обстоятельства».
2. Фантазия и воображение.
3. «Зерно» образа и роли.

Список рекомендованной литературы

1. Станиславский, К. С. Мое гражданское служение России : Воспоминания. Статьи. Очерки. Речи. Беседы. Из записных книжек / К. С. Станиславский ; сост., вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова. – М. : Правда, 1990. – 653 с.
2. Немирович-Данченко, В. И. Рождение театра : [о Моск. худож. театре] : воспоминания, ст., заметки, письма / В. И. Немирович-Данченко ; сост., вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова. – М. : Правда, 1989. – 575 с.
3. Пави, П. Словарь театра / П. Пави ; пер. с фр. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.

Тема 2.3. Парные этюды на общение и взаимодействие

Вопросы

1. Актерская пристройка.
2. Умение слушать и слышать в игровом пространстве.
3. Монолог на сцене создаваемый актером как диалог со зрителем.

Список рекомендованной литературы

1. Мішчанчук, У. А. Псіхафізічны трэнінг : вучэб.-метады. дапаможнік для спецыяльнасці «Акцёрскае мастацтва» / У. А. Мішчанчук. – Мінск : БДАМ, 1999. – 17 с.
2. Воронецкий, Ф. С. Основы мастерства актера : учеб. пособие / Ф. С. Воронецкий. – Минск : БГАИ, 2003. – 119 с.
3. Режиссерский театр : Вып. 1: От Б до Ю. Разговоры под занавес века : сб. / авт. проекта и ред.-сост.: А. Смелянский, О. Егошина. – М. : Моск. художеств. театр, 1999. – 530 с.

Тема 2.4. Одиночные, парные, групповые этюды по произведениям литературы, музыки, художественной фотографии, скульптуры, живописи

Вопросы

1. Произведения мирового искусства как кладезь усовершенствования актерской техники.
2. Художественная атмосфера.
3. Этапы работы над этюдом по произведениям: литературы, музыки, художественной фотографии, скульптуры и живописи.

Список рекомендованной литературы

1. Брук, П. Пустое пространство. Секретов нет: перевод с английского / Питер Брук ; [вступ. ст. Ю. Кагарлицкого, 1976 г.]. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2003. – 376 с.
2. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику : сб. ст. / Е. Гротовский. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2003. – 348, [3] с.
3. Зингерман, Б. И. Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал / Б. И. Зингерман. – М. : ТПФ «Союзтеатр» : Всесоюз. молодеж. кн. центр, 1993. – 335 с.
4. Кнебель, М. О. Вся жизнь / М. О. Кнебель; ред. Н. А. Крымова, предис. П. А. Маркова. – М. : ВТО, 1967. – 587 с.

5. Крэг, Э. Г. Воспоминания. Статьи. Письма / Э. Г. Крэг. – М. : Искусство, 1988. – 399 с.

Форма текущей аттестации – экзамен.

Экзамен проводится в творческой форме. Демонстрируются этюды на разные темы, по произведениям мирового искусства. Дополнительно проводится коллоквиум по вопросам теории актерского мастерства.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Вопросы к экзамену

1. Природа актерской игры. Примеры.
2. Основные принципы системы К. С. Станиславского.
3. «Биомеханика» В. Э. Мейерхольда.
4. «Школа представления» и «школа переживания»: отличия и их представители.
5. Сверхзадача роли по К.С. Станиславскому.
6. «Зерно» роли по В. И. Немировичу-Данченко.
7. Сценическое искусство и сценическое ремесло: отличия.
8. Воображение. Примеры упражнений.
9. Основные отличия фантазии от воображения. Примеры.
10. Общение на сцене. Виды общения.
11. Физические и психические зажимы. Работа над раскрепощением физического аппарата. Примеры упражнений.
12. Подсознание. Его влияние и значение для актерской профессии.
13. Сценический этюд. Его разновидности и назначение.
14. Особенности работы над этюдами «я – предмет, животное, растение».
15. Техника «вербатим» на сцене.
16. Работа над этюдами по произведениям художников, скульпторов, фотографов, писателей, композиторов. Этапы работы.
17. Творческий путь М. Чехова
18. «Театр на грани»: В. Мейерхольд, А. Таиров, Е. Вахтангов.
19. «Бедный театр» Е. Гротовского.
20. Создание на сцене художественной атмосферы. Составляющие компоненты атмосферы.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Воронцовский, Ф. С. Основы мастерства актера : учеб. пособие / Ф. С. Воронцовский. – Минск : БГАИ, 2003. – 119 с.
2. Грачева, Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. – СПб. : Речь, 2003. – 163 с.
3. Ершов, П. М. Искусство толкования : в 2 ч. / П. М. Ершов. – Ч. 2 : Режиссура как художественная критика. – Дубна : Феникс, 1997. – 591 с.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. – 6-е изд., стер. – СПб. : Лань ; Планета музыки, 2013. – 432 с.
5. Мастерство актера : учеб. программа по специальности «Актерское искусство» / сост. Л. А. Монакова. – Минск : БГАИ, 2006. – 26 с.
6. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы : в 2 ч. / сост., ред. текстов и коммент. А. В. Февральского ; общ. ред. и вступ. ст. Б. И. Росточко. – М. : Искусство, 1968. – Ч. 2. – 1968. – 643 с.
7. Мішчанчук, У. А. Псіхафізічны трэнінг : вучэб.-метад. дапаможнік для спецыяльнасці «Акцёрскае мастацтва» / У. А. Мішчанчук. – Минск : БДАМ, 1999. – 17 с.
8. Мочалов, Ю. А. Композиция сценического пространства : Поэтика мизансцены : учеб. пособие для заведений культуры / Ю. А. Мочалов. – М. : Просвещение, 1981. – 239 с.
9. Немирович-Данченко, В. И. Рождение театра : [о Моск. худож. театре] : воспоминания, статьи, заметки, письма / В. И. Немирович-Данченко ; сост., вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова. – М. : Правда, 1989. – 575 с.
10. Няфед, У. І. Гісторыя беларускага тэатра : вучэб. дапаможнік для тэатральна-мастацкага інстытута / У. І. Няфёд. – Мінск : Вышэйш. школа, 1982. – 543 с.
11. Пави, П. Словарь театра / П. Пави ; пер. с фр. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.
12. Режиссерский театр : Вып. 1: От Б до Ю. Разговоры под занавес века : сб. / авт. проекта и ред.-сост.: А. Смелянский, О. Егорова. – М. : Моск. художеств. театр, 1999. – 530 с.
13. Ремез, О. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля : учеб. пособие для театр. вузов и ин-тов культуры / О. Ремез. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
14. Розовский, М. Г. Изобретение театра / М. Г. Розовский. – М. : АСТ : Зебра Е ; Владимир : ВТК, 2010. – 656 с.
15. Рудницкий, К. Мейерхольд / К. Рудницкий. – М. : Искусство, 1981. – 423 с.

16. Рудницкий, К. Л. Русское режиссерское искусство, 1898–1907 / К. Л. Рудницкий ; отв. ред. А. М. Смелянский. – М. : Наука, 1989. – 384 с.

17. Станиславский, К. С. Этика / К. С. Станиславский // Работа актера над собой / К. С. Станиславский ; вступ. ст. А. Д. Попова. – М. : Искусство, 1981. – Ч. 2.

18. Станиславский, К. С. Мое гражданское служение России : Воспоминания. Статьи. Очерки. Речи. Беседы. Из записных книжек / К. С. Станиславский ; сост., вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова. – М. : Правда, 1990. – 653 с.

19. Таиров, А. Я. О театре / А. Я. Таиров ; ком. Ю. А. Головащенко [и др.]. – М. : ВТО, 1970. – 603 с.

20. Чехов, М. А. Путь актера / М. А. Чехов. – М. : ООО «Транзиткнига», 2003. – 554 с.

Дополнительная

1. Азарх-Грановская, А. В. Беседы с В. Д. Дувакиным. Воспоминания / А. В. Азарх-Грановская. – М. : Мосты культуры, 2001. – 199 с.

2. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. – Т. 3 : Мастера XVI – XX вв. – Изд. стереотип. – М. : Едиториал УРСС, 2014. – 296 с.

3. Березкин, В. И. Роберт Уилсон. Театр художника / В. И. Березкин. – М. : Аграф, 2007. – 496 с.

4. Березкин, В. И. Театр художника: Россия. Германия / В. И. Березкин. – М. : Аграф, 2007. – 464 с.

5. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра : в 2 т. / В. И. Березкин. – М. : Эдиториал, УРСС, 1997. – Т. 2. – 544 с.

6. Брук, П. Пустое пространство. Секретов нет: пер. с англ. / П. Брук ; [вступ. ст. Ю. Кагарлицкого, 1976 г.]. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2003. – 376 с.

7. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику : сб. ст. / Е. Гротовский. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2003. – 348, [3] с.

8. Зингерман, Б. И. Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал / Б. И. Зингерман. – М. : ТПФ «Союзтеатр»: Всесоюз. молодеж. кн. центр, 1993. – 335 с.

9. Кнебель, М. О. Вся жизнь / М. О. Кнебель ; ред. Н. А. Крымова, предис. П. А. Маркова. – М. : ВТО, 1967. – 587 с.

10. Крэг, Э. Г. Воспоминания. Статьи. Письма / Э. Г. Крэг. – М. : Искусство, 1988. – 399 с.