

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С. Л. Шпарло

31.08 2023 г.

Регистрационный № УД - 6-29-57эуч.

ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности

6-05-0215-05 Режиссура театра

Профилизация: Режиссура театральных проектов

2023

Учебная программа составлена на основании образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 августа 2023 г. № 270, учебного плана БГУКИ по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра, профилизации: режиссура театральных проектов.

СОСТАВИТЕЛИ:

И. А. Алекснина, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Е. Н. Акулёнок, доцент кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

В. Е. Кащеев, доцент кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н. В. Петухова, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

Г. И. Боровик, кандидат искусствоведения, профессор, профессор кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»

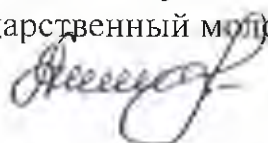
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 30.08.2023 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 8 от 31.08.2023 г.)

СОГЛАСОВАНО:

Директор учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный молодежный театр»

М. В. Деркач

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Основы актерского мастерства» является частью модуля «Технология актерского мастерства».

Данная учебная дисциплина преподаётся в тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами «Основы режиссуры», «Основы сценической речи», «Сольное пение», «Актерское пение», «Теория и история драмы» с тем, чтобы в дальнейшей работе студента актуализировать профессиональные компетенции, полученные в ходе обучения.

Современное театральное искусство предъявляет высокие требования к уровню подготовки актера. Театр призван доносить до общества гуманистические идеи и ценности, и актерская игра является главной художественной силой воздействия театра на зрителя.

Содержанием учебной дисциплины предусмотрено формирование следующих *базовых профессиональных компетенций*:

– Руководить работой актерского состава и постановочной группы в процессе подготовки театрального произведения;

– Использовать знание технологий актерского мастерства в профессиональной деятельности.

Главной *целью* изучения учебной дисциплины «Основы актерского мастерства» является знакомство с основами актерского мастерства и практическое применение полученных знаний в учебных работах; освоение метода работы над собой в процессе работы над этюдами и инсценировками по прозаическим произведениям художественной литературы; понимание, что сценическое действие является материалом творчества актера и возбудителем его сценических переживаний; формирование у студентов профессиональных навыков работы над ролью; понимание значения театрального искусства в жизни современного общества.

Основные *задачи* учебной дисциплины:

- знакомство студентов с методикой подготовки актеров по системе К. С. Станиславского;

- практическое освоение элементов внутренней и внешней психотехники актера;

- раскрытие и развитие органичной природы актера, его творческий и личностный потенциал;

- развитие профессиональных способностей: наблюдательности, эмоциональной памяти, творческой фантазии, гибкости мышления;

- воспитание личностных качеств студентов, необходимых в данной сфере профессиональной деятельности;

- овладение основами создания сценического образа в разных по жанру и стилю постановках;

- знакомство с профессиональной актерской этикой и дисциплиной;
- воспитание творческой самостоятельности студентов в работе над драматургическим материалом и в работе над ролью.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- основы системы К. С. Станиславского;
- положения теории актерского мастерства;
- основы психофизического тренинга;
- методы самостоятельной работы над ролью;
- специфику работы актера в драматическом театре;
- современные отечественные и зарубежные методики подготовки актеров.

уметь:

- пользоваться техникой создания органичного внутреннего и внешнего самочувствия на сцене;

- владеть методом физических действий;
- действовать в предлагаемых обстоятельствах целесообразно и продуктивно, соблюдая логику и последовательность;

- создавать “биографию роли”;
- применять принципы мизансценирования на сцене;
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе режиссерского замысла;

- использовать возможности своего психофизического аппарата;

- продуктивно воздействовать словом на партнера;

- владеть искусством подтекста;

владеть:

- первичными навыками работы актера над ролью;

- спецификой коллективного театрального творчества;

- элементами органичного действия на сцене;

- навыками общения с партнерами: восприятие, оценка, действие;

- методикой композиционного построения этюдов; определять главную цель, конфликт и конкретные действия, выстраивая логику поведения;

- навыками проведения актерского тренинга.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины предусмотрено всего 204 часов, из которых 136 аудиторных (4 часа – лекционные, 100 часов – практические занятия, 32 индивидуальные занятия). Рекомендуемая форма контроля – экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Учебная дисциплина «Основы актерского мастерства», как комплекс знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности режиссера, организатора театрального творчества. Место и значение дисциплины в структуре преподавания спецдисциплин. Использование современных методик проведения практических и индивидуальных занятий на основе изучения опыта различных театральных школ. Значение самостоятельной работы студента в структуре образовательного процесса. Критерий оценки знаний студента для объективной оценки усвоения учебной программы.

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Тема 1. Введение. Специфика актерской профессии

Роль театра в современной жизни общества. Синтетическая природа театрального искусства. Особенности актерского искусства. Актер – носитель специфики театрального творчества. Школа «переживания» и школа «представления». Действие – основной материал театрального творчества

Тема 2. Природа актерского творчества

Единство актера-образа и актера-творца. Единство психического и физического, объективного и субъективного в творчестве актера. Природа сценических переживаний артиста. Действие – возбудитель актерского сценического переживания. Эмоциональная память.

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО

Тема 3. Основные принципы системы К. С. Станиславского

Формирование творческой личности студента, его мировоззрения, художественного вкуса и морального облика. Раскрытие творческих способностей путем профессионального воспитания. Принципы сценического воспитания актера: жизненная правда, сверхзадача, органичность существования актера на сцене, творческое перевоплощение в образ, идейная активность искусства и действие.

Тема 4. Внутренние элементы сценического самочувствия

Сценическое внимание; фантазия и воображение; вера и сценическая наивность; чувство прады, логика и последовательность действий; эмоциональная память; внутренняя характерность, приспособления и темпоритм; «если бы»; предлагаемые обстоятельства; сценическое действие; сценические отношения; сценическое обаяние; внутренняя выдержка и завершенность.

Тема 5. Внешние элементы сценического самочувствия

Мышечный контроль; голос; дикция; дыхание; вокал; пластика тела; мимика и жесты; чувство движения, действия и внешней формы; внешняя характерность; внешний темпоритм; чувство пространства сцены и распределение на площадке.

РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ АКТЕРА

Тема 6. Этюд – важнейший инструментарий воспитания актера по системе К.С. Станиславского

Виды этюдов: ПФД (память физических действий); «Я в предлагаемых обстоятельствах»; этюды на событие; наблюдения (за животными, за людьми); «Я предмет»; на общение; на органичное молчание; на событие с текстом; «Цирк»; импровизации.

Структура этюда: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка.

Содержание этюда: предлагаемые обстоятельства; сюжет; события; оценка фактов; смена отношения к месту действия, к предмету и партнеру; логика поведения и логика мыслей; психофизическое самочувствие; цель и действия.

Тема 7. Этюды «Наблюдения» в контексте современных профессиональных требований

Наблюдения – основное средство поиска «правды жизни»; важнейшая сторона деятельности актера; материал для творчества актера; художественное осмысление жизни.

Наблюдения развивают внутренний аппарат студента, чувствительность процесса восприятия, эмпатию.

Наблюдения – начальный этап на пути к роли: выявление индивидуальности человека. его духовных качеств; понятие «зерна» роли (сконцентрированной сути другого человека) способность держать внутреннюю линию поведения в различных обстоятельствах; внутренне

меняться, пластической гибкости в передаче характерных черт человека; сиюминутность и импровизация.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ИНСЦЕНИРОВКАХ ПО МОТИВАМ ПРОЗАИЧЕСКИХ И ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Тема 8. Работа актёра в процессе создания сценического образа в инсценировках по мотивам прозаических (поэтических) произведений.

Выбор материала. Знакомство с особенностями творчества автора, его жанровой и стилистической направленностью. Разбор произведения и ролей. Определение основных и второстепенных тем и идей в произведении и инсценировке, её жанровых и стилевых особенностей. Предлагаемые обстоятельства произведения и инсценировки. Уточнение предлагаемых обстоятельств роли. Конфликт в произведении и инсценировке. Носители сквозного и контрсквозного действия в произведении и инсценировке. Распределение конфронтационных сил в основном и второстепенном конфликтах произведения и инсценировки. Композиция произведения и инсценировки. Событийный ряд произведения и инсценировки. Принципы мизансценирования будущего спектакля. Характеристика действующих лиц. Создание «биографии» роли. Работа над внутренней и внешней характерностью сценического образа. Создание репетиционной атмосферы. Прогнозы. Режим спектакля. Показ на зрителя.

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ РАБОТЫ НАД СЦЕНИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ В ОДНОАКТНОЙ ДРАМАТУРГИИ

Тема 9. Работа актёра в одноактных произведениях национальной (зарубежной) драматургии

Выбор пьесы. Распределение ролей. Читка по ролям. Анализ творчества автора. Разбор пьесы и ролей. Определение темы, идеи, стиля, жанра пьесы. Предлагаемые обстоятельства пьесы и роли. Основной и второстепенные конфликты. Их носители. Композиция. Событийный ряд. Принцип мизансценирования будущего спектакля. Характеристика действующих лиц. Поиски характерности в работе над ролью: язык, жесты, привычки, походка, темперамент и т.д. Работа в выгородках и на сценической площадке. Подбор музыкально-шумового и сценографического решения. Принципы взаимодействия со зрителем. Сценическая атмосфера.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название разделов, тем	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля
	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные		
РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА					
<i>Тема 1</i> Введение. Специфика актерской профессии	2				
<i>Тема 2</i> Природа актерского творчества		4			
РАЗДЕЛ II ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО					
<i>Тема 3</i> Основные принципы системы К.С. Станиславского		4			
<i>Тема 4</i> Внутренние элементы сценического самочувствия		4		2	Опрос
<i>Тема 5</i> Внешние элементы сценического самочувствия		4		2	Опрос
РАЗДЕЛ III РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ АКТЕРА					
<i>Тема 6</i> Этюд – важнейший инструментарий воспитания актёра по системе К. С. Станиславского		10		4	Творческий показ
<i>Тема 7</i> Этюды «Наблюдения» в контексте современных профессиональных требований		10	8	4	Творческий показ
РАЗДЕЛ IV СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ИНСЦЕНИРОВКАХ ПО МОТИВАМ ПРОЗАИЧЕСКИХ И ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ					
<i>Тема 8</i> Работа актёра в процессе создания сценического образа в инсценировках по мотивам прозаических (поэтических) произведений.	2	10	10	4	Творческий показ

РАЗДЕЛ V ОСНОВЫ РАБОТЫ НАД СЦЕНИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ В ОДНОАКТНОЙ ДРАМАТУРГИИ					
Тема 9 Работа актера в одноактных произведениях национальной (зарубежной) драматургии		34	8	4	Творческий показ
ВСЕГО	4	80	26	20	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Гиппиус, С. В.* Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, [2009]. – 377 с.
2. *Захава, Б. Е.* Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б. Е. Захава ; под ред. П. Е. Любимцева. – Изд. 12-е, стер. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2021]. – 430, [1] с., [12] л. ил.
3. *Станиславский, К. С.* Работа актера над собой в творческом процессе переживания : дневник ученика / Константин Станиславский. – Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 507, [2] с.
4. *Станиславский, К.С.* (1863-1938). Работа актера над собой в творческом процессе воплощения : дневник ученика / Константин Станиславский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 414, [1] с.
5. *Шихматов, Л. М.* Сценические этюды : учебное пособие / Л. М. Шихматов, В. К. Львова ; М. П. Семаков. – 9-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-7152-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/157419>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

6. Актерский тренинг по Ежи Гротовскому : методические рекомендации для руководителей самодеятельных театральных коллективов / Областной Научно-методический центр народного творчества ; сост. Ю. А. Тя-Сен ; ред. Н. Д. Курдина ; отв за вып. С. М. Лейбград. – Самара : [б. и.], 1991. – 105, [1] с.
7. *Кнебель, М. О.* О действенном анализе пьесы и роли / М. Кнебель ; [сост., отв. ред., авт. вступ. ст. "Summa и завешание" А. А. Бармак]. – Москва : ГИТИС, 2014. – 214 с.
8. *Литосова, М. К.* Актер и режиссер : словарь профессиональных терминов и словосочетаний : [учебное пособие] / М. К. Литосова. – Москва : ГИТИС, 2016. – 239, [1] с.

Рекомендуемые методы обучения

Материал излагается на основе современных методических требований с учётом уровня знаний студентов. При чтении лекций особое внимание уделяется рассмотрению теоретических основ поиска информации, аналитико-синтетической переработке информации и практического применения полученных знаний в учебной, научно-исследовательской, практической работе будущих режиссеров, преподавателей специальных театральных дисциплин. Практические занятия направлены на формирование умений и навыков, использование полученных теоретических знаний при выполнении конкретных заданий по тематике учебной дисциплины. Методика проведения указанных занятий должна способствовать развитию творческих способностей каждого студента и приобретению навыков самостоятельной работы. Следует применять новые формы в организации процесса обучения: визуализированные лекции, коллективную практическую работу, творческий показ на зрителя и т.п.

В целях повышения эффективности усвоения учебной программы предусмотрены просмотры и обсуждения драматических спектаклей. Встречи с известными актерами, режиссерами, деятелями театра и кино. Посещение художественных выставок и музеев. Участие студентов в театральных фестивалях и конкурсах. Важное место отводится самостоятельной работе студента.

Методы и технологии изучения дисциплины:

- технология проблемно-модульного обучения;
- рейтинговые оценки учебно-творческой деятельности студента;
- вариативные модели управляемой самостоятельной работы;
- учебно-методические комплексы.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для измерения степени соответствия успеваемости студентов требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать проблемно-творческие задания, направленные на эвристическую деятельность и неформальное реагирование.

В качестве рекомендуемых форм контроля управляемой самостоятельной работы являются опрос и творческий показ.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности будущего специалиста за счет формирования достаточной степени готовности студентов к самостоятельной работе.

Задачи:

– развитие у студента навыков продуктивной деятельности, инновационно-творческого и культурологического мышления, познавательных способностей;

- углубленное изучение учебной дисциплины «Основы актёрского мастерства» в театральном проекте»;

- активизация саморазвития и мотивация самореализации обучающихся.

Среди ряда эффективных педагогических методов и технологий, способствующих приобретению знаний и опыта решения самых разных задач, необходимо выделить:

- технологии проблемно-модульного обучения;

- коммуникативные технологии (дискуссии, пресс-конференции, образовательные дебаты);

- игровые технологии, при которых учащиеся участвуют имитационных играх и др.

Основные *формы* организации самостоятельной работы студентов:

- экспресс-опрос на лекции;

- подбор и изучение литературных источников, работа с периодическими изданиями, подготовка тематических обзоров периодических изданий;

- рефераты, анализ научных статей;

- подготовка к участию в научно-практических конференциях;

- самостоятельная отработка практических навыков с использованием видеоматериалов.

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности преподавателям рекомендуется использовать вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-методические комплексы.