

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.18.07 Основы актерского мастерства и сценической культуры

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

**44.03.05 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Музыкальное образование и режиссура**

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

заочная

форма обучения

2023

год набора

Составитель:

Крынжина Е.И.

доцент кафедры искусств и дизайна

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и
предпринимательства
протокол № 7 от 29 марта 2023 г.

Зав. кафедрой

Терещенко Е.Ю.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - дать основы мастерства актера: раскрыть специфику актерского мастерства; рассмотреть основные театральные системы XX века и приемы сценической игры; дать представление о понятиях сценическое внимание, сценическая вера, атмосфера, сценическая свобода, сценическое отношение и оценка факта; изучить логику словесных, психических и физических действий; изучить этапы работы актера над ролью и методы работы режиссера с актером и коллективом.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- Специфику актерского искусства;
- Основные понятия мастерства актера;
- Этапы работы над ролью;
- Основы работы режиссера с актером;
- Особенности процесса создания роли;
- Методы работы над этюдом.

Уметь:

- Работать над созданием роли самостоятельно и с режиссером в процессе репетиций;
- Воплощать имеющиеся знания и навыки в работе над проектом (этюдом, ролью в сценарии КДП).

Владеть:

- Навыками определения и поиска адекватного театрального выражения действия – основного выразительного средства сценического искусства.
- Навыками активного воздействия на аудиторию с целью донесения до неё определённой информации на основе владения элементами внешней выразительности.
- Навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.
- своим внутренним аппаратом, пластикой своего тела, словом, голосом.

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины «Педагогическая режиссура» у обучающегося формируются компетенции:

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям Отечества.</p> <p>УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции.</p>	<p>Знать: Специфику актерского искусства; Основные понятия мастерства актера; Этапы работы над ролью; Основы работы режиссера с актером; Особенности процесса создания роли; Методы работы над этюдом.</p> <p>Уметь: Работать над созданием роли самостоятельно и с режиссером в процессе репетиций; Воплощать имеющиеся знания и навыки в работе над проектом (этюдом, ролью в сценарии КДП).</p>
<p>ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)</p>	<p>ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.</p> <p>ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.</p> <p>ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их элементов.</p>	<p>Владеть: Навыками определения и поиска адекватного театрального выражения действия – основного выразительного средства сценического искусства. Навыками активного воздействия на аудиторию с целью донесения до неё определённой информации на основе владения элементами внешней выразительности. Навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла. своим внутренним аппаратом, пластикой своего тела, словом, голосом.</p>
<p>ОПК-3. Способен органи-</p>	<p>ОПК-3.1. Проектирует диа-</p>	

<p>зовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов</p>	<p>гностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.</p> <p>ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся.</p> <p>ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления.</p>	
<p>ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей</p>	<p>ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.</p> <p>ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей.</p>	
<p>ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в</p>	<p>ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требова-</p>	

<p>обучении</p>	<p>ниями к образовательным результатам обучающихся. ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов объективности и достоверности. ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса.</p>	
<p>ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями</p>	<p>ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся. ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся.</p>	
<p>ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний</p>	<p>ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса.</p>	

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «Основы актерского мастерства и сценической культуры» относится к обязательной части дисциплин (модулей) по 44.03.05 Педагогическое образование, Направленность (профиль) Музыкальное образование и режиссура. Для

освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения дисциплин: «Психология», «Основы риторики и мастерство ведущего», «Психология творчества в театрализованных представлениях».

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа, из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕТ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Курсовые работы	Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ						
4	8	4	144	4	8	-	12	4	87	-	9	экзамен

В интерактивных формах часы используются в виде проблемных семинаров и круглых столов

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

№ п/п	Наименование раздела, темы	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
Раздел 1. Основные принципы театра								
1.	Специфика актерского искусства.	1	-		1		8	
2.	Театральные системы XX века и приемы сценической игры.	1	-		1		8	
3.	Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве.	-	2		2	2	8	
Раздел 2. Основные принципы воспитания актера								
4.	Сценическое внимание актера	1	1		2	2	8	
5.	Понятие «атмосферы»	1	-		1		8	
6.	Сценическая свобода.	-	1		1		8	

7.	Сценическая вера.	-	1		1		8	
8.	Сценическое отношение и оценка факта	-	1		1		8	
9.	Сценическое действие	-	1		1		8	
10.	Словесное действие	-	1		1		8	
11.	Работа актера над ролью	1	-		1		4	
12.	Работа режиссера с актером	1	-		1		3	
13.	Экзамен:							9
	ИТОГО:	4	8	-	12	4	87	9

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основные принципы театра

Тема 1. Специфика актерского искусства.

Актерская профессия в системе художественной деятельности. Исполнительские виды творчества.

Основные принципы театра. Театр — искусство коллективное. Театр — искусство синтетическое. Актер — носитель специфики театра. Действие — основной материал театрального искусства. Драматургия — ведущий компонент театра. Творчество актера — основной материал режиссерского искусства. Зритель — творческий компонент театра. Актер и зритель.

Отличие сценического искусства от других видов художественного творчества. Актерские способности. Критерии профессионализма актера. Профессиональные качества актера. Психологический анализ актерской деятельности. Задатки общих и специальных актерских способностей. Творческая мотивация и сценические способности.

Тема 2. Театральные системы XX века и приемы сценической игры.

Феномен двойственности существования актера в спектакле. Психология зрительского восприятия и психология актерского творчества. Понятие «суггестия». Русский реалистический театр и его вершина – К.С.Станиславский. Театр сопереживания. Самоперевоплощение. Театр Мейерхольтда. Театр представления. Раздвоение сознания актера в процессе сценической игры как основа эпического театра Б.Брехта. Западный театр и идеи А.Арто. Театр Гротовского (1970–е годы), хепенинг, «Ливинг–театр». Тенденция к сочетанию различных приемов игры и или использованию тех или иных приемов в зависимости от драматургии и жанровой природы спектакля.

Тема 3. Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве

Природа актерской игры. Сущность сценической игры. Природа сценических переживаний актера. Жизненные переживания и сценические. Эмоциональная память, сценическое чувство. Единство актера-образа и актера-творца. Действие — главный возбудитель сценических переживаний актера. Действие — основной материал актерского искусства. Синтез «переживания» и «представления». Внутренняя и внешняя техника. Единство чувства правды и чувства формы.

Раздел 2. Основные принципы воспитания актера

Тема 4. Сценическое внимание актера

Понятие «сценическое внимание». Виды внимания (произвольное, непроизвольное, зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное, вкусовое, внешнее, внутреннее).

Объекты произвольного внимания актера. Творческий зажим и актерская сосредоточенность. Правильный выбор объекта внимания. Непрерывная линия внимания. Сценическое внимание и фантазия. Субъект сценического внимания. Актер и зритель. Внимание в жизни и на сцене. Внимание формальное и творческое

Тема 5. Понятие «атмосферы»

Понятие «атмосферы». Атмосфера как связь актера со зрителем. Чувство атмосферы. Атмосфера в повседневной жизни. Атмосфера и игра. Влияние атмосферы на поведение персонажей. Две атмосферы и их существование относительно друг друга. Объективная атмосфера и субъективные чувства. Атмосфера и содержание спектакля. Внутренняя динамика атмосферы. Задачи атмосферы.

Тема 6. Сценическая свобода.

Внешняя (физическая) и внутренняя (психическая) сценическая свобода. Мускульная свобода и распределение мускульной энергии. Основной закон пластики. Принцип компенсации. Мускульная свобода и сценическое внимание. Внутренняя свобода. Зажим.

Тема 7. Сценическая вера.

Понятие «сценическая вера». Творческая вера актера в правду вымысла. Театральная условность. Убежденность актера — необходимое условие убедительности его игры. Сценическое оправдание — путь к вере. Мотивировка действий. Случайности на сцене и их оправдание. Специфика актерского воображения. Бессловесные элементы действия. Действие с воображаемым предметом.

Тема 8. Сценическое отношение и оценка факта

Творческое преобразование актером окружающей среды. Два момента в творческом преобразовании объекта: первый — создание новой художественной реальности, второй — нахождение субъективного отношения к этой реальности данного персонажа пьесы. Овладение внутренней стороной роли. Отношение как основа действия. Два вида сценических отношений: 1) отношения, сложившиеся в процессе жизни образа до начала-пьесы, и 2) отношения, возникающие в процессе сценической жизни образа (оценка фактов). Оценка факта. Зарождение сценического действия.

Тема 9. Сценическое действие

Признаки действия: волевое происхождение, наличие цели. Обозначение действия и чувства при помощи слов, имеющих глагольную форму. Два основных вида человеческих действий: а) физическое и б) психическое. Физические и психические действия, предлагаемые обстоятельства и сценический образ. Виды психических действий, условный характер классификации. Значение простейших, физических действий в творчестве актера. Превращение психических задач в физические. «Метод физических действий» К.С. Станиславского и «биомеханика» В. Мейерхольда. Импровизация.

Тема 10. Словесное действие

Логика и образность речи. Текст и подтекст. Способы словесного воздействия на партнера. Выбор способа словесного воздействия. Слово как возбудитель образов. Сценическое общение. Индивидуальные чувства и действия с определенной окраской. Психологический жест. Пристройки. Логика действий в паузе и монологе.

Тема 11. Работа актера над ролью

Анализ материала роли. Замысел роли и отбор действий. Сценическая задача и ее элементы. Сверхзадача роли. Этапы работы над ролью. Этапы работы над ролью и профессиональные качества актера. Методы работы над ролью. Работа со специальной литературой, анализ произведений искусства и литературы при подготовке роли.

Самостоятельная (внепетиционная) работа актера над ролью. Изучение жизни. Фантазирование о роли. Вскрытие текста. Работа над внешней характерностью. Домашние этюды. Фиксация сценического рисунка в репетиционном процессе.

Тема 12. Работа режиссера с актером

Индивидуальная работа режиссера с актером. Работа режиссера с коллективом. Правильное самочувствие актера на сцене. Язык режиссерских заданий. Форма режиссерских заданий (показ, объяснение и подсказ). Застольный период работы над пьесой. Работа режиссера над мизансценой. Внутренние препятствия в актерском творчестве.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

1. Гуревич, Л.Я. Творчество актера. (О природе художественных переживаний актера на сцене) / Л.Я. Гуревич. - : ГАХН, 1927. - 63 с. - ISBN 9785998918339 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44756>. — Загл. с экрана.
2. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживаний. Дневник ученика / К.С. Станиславский. - Киев : Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 2014. - 800 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234586> — Загл. с экрана.
3. Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к словупоступку : учебное пособие / В.В. Чепурина. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-0237-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227791>. — Загл. с экрана.
4. Соснова, М. Л. Искусство актера : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Актерское искусство" / М. Л. Соснова. - М. : Академический Проект : Фонд "Мир", 2005. - 432 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0617-5 [Гриф УМО] : 121-80.

Дополнительная литература:

1. Станиславский, К.С. Психотехника актерского искусства: работа актера над собой : антология / К.С. Станиславский ; ред.-сост. Е.Я. Басин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 176 с. - (Антологии Е. Я. БАСИНА). - ISBN 978-5-91367-057-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233247>. — Загл. с экрана.
2. Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Трюковая пластика : учебное пособие / Т.А. Григорьянц ; ред. Г.А. Жерновой. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 130 с. - ISBN 978-5-8154-0179-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227978> — Загл. с экрана.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (комплект мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук; наборы учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические иллюстрации);

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);
- специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

- 1 Microsoft Office
- 2 Coral Draw

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

- ЭБС издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>
ЭБС издательства «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/>

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
2. Электронная база данных Scopus
3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
<http://www.consultant.ru/>
2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре».
<http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.

