

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ»**

Кафедра актерского искусства

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебно-воспитательной
и научной работе

Володин А.А.

«30» августа 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАСТЕРСТВА АКТЕРА»

Специальность:

52.05.01 «Актерское искусство»

Специализация «Артист эстрады»

Квалификация выпускника:

Артист эстрады

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

**Рабочую программу разработали:
Востров И.М., доцент, профессор
кафедры актерского искусства
Филатова Н.А.,
к. искусствоведения, доцент, доцент
кафедры актерского искусства**

Москва 2022

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ»**

Кафедра актерского искусства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-воспитательной
и научной работе

_____ Володин А.А.

«30» августа 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАСТЕРСТВА АКТЕРА»

Специальность:
52.05.01 «Актерское искусство»

Специализация «Артист эстрады »

Квалификация выпускника:
Артист эстрады

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработали:
Востров И.М., доцент, профессор
кафедры актерского искусства
Филатова Н.А.,
к. искусствоведения. доцент, доцент
кафедры актерского искусства

Москва 2022

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аннотация дисциплины

Основной **целью** освоения дисциплины «Методика преподавания мастерства актера» является воспитание высокопрофессионального специалиста в области актерского искусства, подготовленного к педагогической деятельности.

Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья овладение данной дисциплиной особенно актуально, так как большинство из них после окончания вуза совмещают творческую деятельность с педагогической, работая руководителями театральных коллективов специализированных школ и других организаций культуры.

Основные **задачи** дисциплины:

1. Приобретение целостного представления о методической системе «вахтанговской школы»;
2. Овладение основными методическими принципами работы на каждом этапе обучения;
3. Овладение специфическими методическими приемами на разных этапах обучения и стадиях работы над ролью;
4. Ознакомление с методическими принципами других театральных школ и направлений, исторической перспективой развития театральной педагогики;
5. Изучение основополагающих научных и методических трудов в области театральной педагогики;
6. Изучение педагогического репертуара и развитие творческого подхода в работе с ним;
7. Формирование творческого отношения к педагогической работе;
8. Гармоничное и всестороннее развитие личности студента с ограниченными физическими возможностями, его творческого и интеллектуального потенциала.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности:

Ее освоение базируется на осмыслении практических навыков и знаний, полученных студентами в процессе занятий актерским мастерством в течение предыдущих шести семестров. Она изучается параллельно, в тесной взаимосвязи, с теоретическим курсом актерского мастерства, который читается в рамках дисциплин «Мастерство артиста эстрады» (7-8 семестры).

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ПК-1 Способен организовывать и проводить учебно-производственный процесс при реализации образовательных программ различного уровня и направленности	Знать: базовые методики обучения, воспитания и развития личности; главные направления развития образовательной системы РФ. Уметь: определять особенности развития психики человека, его внимания, памяти, мышления, темперамента и характера в процессе трудовой деятельности и межличностном общении; вырабатывать рациональные поведенческие и коммуникационные стратегии с учетом психологических особенностей своей и другой личности; проводить воспитательную работу с учетом особенностей психики	7 - 8 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

	<p>воспитуемого.</p> <p>Владеть: способами организации учебно-производственной деятельности с обучающимися по освоению образовательных программ; осуществлять педагогический контроль и оценку в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся; навыками разработки программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса.</p>		
<p>ПК-14 Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность</p>	<p>Знать: сущность пластики в различных видах сценических искусств; этапы становления пластической культуры как предмета обучения и воспитания; роль великих деятелей мировой культуры в становлении пластической культуры; особенности работы со студентами, имеющими различные ограничения по здоровью.; специальную (научную и методическую литературу.</p> <p>Уметь: классифицировать основные понятия дисциплин курса "Пластическая выразительность актера" (сценическое движение, танец, ритмическое воспитание); выявлять проблем при обучении лиц с ОВЗ и находить варианты их решения путем различных упражнений; использовать при преподавании приобретенные навыки, свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия.</p> <p>Владеть: художественно-педагогическими принципами организации и процесса формирования пластической культуры студентов; техникой исполнения предметов цикла пластических дисциплин; различными системами тренинговых упражнений по всем дисциплинам пластического цикла.</p>	<p>7 - 8 семестры</p>	<p>Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине</p>
<p>ПК-15 Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся зарубежных и</p>	<p>Знать: ценности бытия, жизни, культуры; основные этапы развития социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности; исторические факты и имена, связанные с формированием национальных литератур и национальных драматургий; место и значение творчества писателя и драматурга не только в истории национальной культуры данной эпохи, но и в истории мировой культуры; роль литературы и театра в истории, в общественной жизни страны; основные художественные приемы, в том числе применяемые в ораторском искусстве; основные способы построения произведений, композиции, через которые выражается мысль автора; различные уровни художественного текста.</p> <p>Уметь: демонстрировать гражданскую</p>	<p>7 - 8 семестры</p>	<p>Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине</p>

отечественных мастеров эстрады	<p>позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии; свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра; работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в своей профессиональной деятельности знания, связанные с историей и теорией литературы; оценивать собственный уровень овладения предметом и определять потребность в дальнейшем его изучении; самостоятельно работать с художественными текстами с целью применения в своей специальности знаний о развитии мировой культуры; использовать знания из истории литературы в практической деятельности; анализировать все стороны произведения, чтобы понимать, как на разных уровнях текста выражается и развивается мысль автора; объяснить закономерности формирования и развития стилей в истории искусства; выявлять национальные особенности этих стилей; использовать культурологические знания в практической деятельности; распознавать конкретные памятники по их принадлежности к историческим периодам, стилям, национальным культурам.</p> <p>Владеть: способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеть методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке цели и выбору путей их достижения, уметь анализировать логику рассуждений и высказываний.</p>		
--------------------------------	---	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Методика преподавания мастерства актера» изучается в 7 - 8 семестрах 4 курса.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

1. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академически х часов – ак. ч.)	Семестры	
		7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)	1 (36)	1(36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	60	32	28
- лекции (Л)	30	16	14
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)	30	16	14
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе:	12	4	8
- подготовка к практическим занятиям	12	4	8
Вид промежуточной аттестации	зачеты	зачет	зачет

5.Содержание, структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоё мкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1.	Раздел 1 Теоретические основы воспитания актёра	16	8		6			2
2.	Раздел II. Методика обучения основам психотехники актёра («школе»)	20	8		10			2
3.	Раздел III. Методика обучения приемам перевоплощения актёра в образ.	18	6		8			4
4.	Раздел IV. Методика педагогической работы на завершающих этапах обучения мастерству актёра.	18	8		6			4
	Итого (ак. ч.)	72	30		30			12

Разделы дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы воспитания актёра

Раздел 2. Методика обучения основам психотехники актёра («школе»)

Раздел 3. Методика обучения приемам перевоплощения актёра в образ.

Раздел 4. Методика педагогической работы на завершающих этапах обучения мастерству актёра.

Раздел I. Теоретические основы воспитания актёра

Тема 1. Материал актёрского творчества и актёрские способности актёра

Составляющие материала творчества актёра (тело, психика, интеллект). Профессиональные требования к нему. Актёрские способности (вера в правду вымысла, темперамент, способность к перевоплощению, сценическое обаяние). Способы их выявления: чтение литературных произведений; исполнение простых сценических этюдов, музыкальных номеров; беседа; наблюдение вне экзаменационной обстановки.

Тема 2. Основные принципы воспитания актера

Этическое воспитание и его роль в формировании актера. Формирование творческой личности и раскрытие индивидуальности этой личности. Театр – искусство коллективное. Ответственность художника перед обществом, коллективом, собой. Профессиональные и личностные качества актера. «Этика» К.С. Станиславского. «Ошибку делают те театральные школы, которые берутся учить, когда нужно воспитывать» (Е.Б. Вахтангов). Методы, формы, приемы этического воспитания.

Принципы системы К.С. Станиславского – основа профессионального (сценического) воспитания актера: «принцип жизненной правды, принцип идейной активности искусства (учение о сверхзадаче), принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических переживаний и основного материала в актерском искусстве, принцип органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения актера в образ» (Б.Е. Захава).

Обучение мастерству актера – не обучение техническим приемам, а создание необходимых условий для органического творчества.

Единство внутренней и внешней техники. Внутренняя техника как средство создания необходимых внутренних (психических) условий для естественного и органичного зарождения действия. Внешняя техника как средство сделать физический аппарат актера (его тело) податливым внутреннему импульсу. Роль педагога по мастерству актера в успешном освоении студентом предметов внешней выразительности актера (сценическое движение, танец, фехтование, музыкально-ритмическое воспитание) и сценической речи.

Воспитание интеллектуальной составляющей актерского материала.

Роль педагога по мастерству актера в этом процессе.

Воспитание художественного вкуса.

Тема 3. Особенности вахтанговской методики обучения актера

Постепенное, поступательное движение от простого к сложному. Четко выстроенная система освоения элементов «школы». Индивидуальный подход к каждому студенту (неравномерное развитие каждого, терпеливое ожидание результатов). Работа студента с большим количеством педагогов (особенно на старших курсах).

Синтез работы над внутренней техникой и внешней выразительностью, синтез «театра переживания» и «театра представления».

Раздел II. Методика обучения основам психотехники актера («школе»).

Развитие индивидуальной органики студента, органического сценического действия «от себя» – главная цель данного этапа обучения. Принцип работы «Я в предлагаемых обстоятельствах». Соблюдение органики студента с ограниченными физическими возможностями. Жизненная правда, как основное требование данного этапа обучения. Место учения К.С. Станиславского о сверхзадаче на этом этапе.

Тема 4. Элементы внутренней актерской техники.

Последовательность освоения элементов внутренней техники: сценическое внимание, освобождение мышц, воображение и фантазия, предлагаемые обстоятельства, физическое самочувствие.

Сценическое внимание. Значение внимания для правильного сценического самочувствия артиста, доминанта его сценического внимания. Непроизвольное и произвольное внимание.

Развитие и укрепление жизненного внимания. Концентрирование внимания на определенном произвольно выбранном объекте/объектах. Длительное удержание внимания на нем, присоединение к внешнему вниманию внимания внутреннего. Превращение произвольного активного внимания в произвольное активное внимание (увлечение объектом). Быстрое и свободное переключение активной сосредоточенности с одного объекта на другой; круги внимания, их произвольное расширение и сужение.

Развитие сценического внимания на основе упражнений, развивающих жизненное внимание, в условиях сценической площадки и зрителя (часть группы).

Циклы упражнений, используемые при воспитании сценического внимания и типовые ошибки при их выполнении.

Мышечная (физическая) свобода. Основной закон пластики. Практическое изучение мускулатуры своего тела, нахождение участков, в которых образовался мускульный зажим, приобретение способности быстро удалять образовавшееся напряжение. Выработка «мышечного контролера» (К.С. Станиславский).

Воспитание нормы физического напряжения – такого распределения мускульной энергии, при котором обеспечивается жизнедеятельное, бодрое состояние организма, его готовность в любой момент выйти из состояния покоя, чтобы легко и свободно выполнить любую физическую задачу.

Взаимосвязь внимания и мышечной свободы.

Упражнения формирующие «мышечный контролер» и способность снимать излишнее мышечное напряжение.

Воображение и фантазия. Роль фантазии и воображения в творчестве актера. Формирование и развитие специфически актерских качеств фантазии и воображения.

Эмоциональная память, развитие аффективных, опирающихся на личный опыт каждого ученика воспоминаний.

Упражнения на развитие актерской фантазии и типовые ошибки при их выполнении.

Предлагаемые обстоятельства как главный предмет актерской фантазии. Переход из реальной жизни в мир вымысла, магическое «если бы».

Вера в предлагаемые обстоятельства. Подробность, продуманность, разработанность, логическая обоснованность предлагаемых обстоятельств как непременное условие возникновения веры.

Упражнения на фантазирование (оправдание) предлагаемых обстоятельств (оправдание поз, оправдание места действия и т.д.) и типовые ошибки при их выполнении.

Физическое самочувствие – точное воссоздание (не показ внешних проявлений) самочувствия тела, возникающего под воздействием окружающего природного мира на органы чувств человека. Области физического самочувствия: погода, время суток; вкус, запах; тактильные ощущения; здоровье; место действия (на льдине, на болотной кочке и пр.).

Воссоздание физического самочувствия и предлагаемые обстоятельства. От «бездействия» к внутреннему рождению действия.

Упражнения на воссоздание физического самочувствия и типовые ошибки при их выполнении.

Тема 5. Упражнения на память физических действий (ПФД)

Объединение всех освоенных ранее элементов внутренней техники в единый процесс. Тренировка чувства правды и веру. Приобщение студента к серьезному, подробному, кропотливому труду.

Требования к упражнению на ПФД:

- а) точное знание расположения предметов;
- б) размер и вес предметов;
- в) качество вещества (жесткое, мягкое, сухое, мокрое, холодное, теплое и пр.) и качественное ощущение рук;
- г) общее физическое самочувствие;
- д) порядок действий;
- е) соединение ПФД и реальности (столы, стулья, в этюде настоящие);
- ж) точность предлагаемых обстоятельств;
- з) включение небольших неожиданностей («сопротивление предметов»);
- и) озвучивание упражнения на ПФД.

Тема 6. Перемена отношения к предмету и месту действия

Принцип перемены отношения: «Вижу, как есть – отношусь как задано».

Перемена отношения к предмету как продолжение упражнений на развитие внимания, фантазии и воображения.

Конструирование нового предмета. Создание предлагаемых обстоятельств увиденных деталей. Зарождение позывов к действию. Действия, проявляющие новые отношения.

Перемена отношения к предмету без изменения предмета (письмо от любимого человека, письмо от погибшего на фронте родственника, письмо от врага).

Перемена отношения к предмету с изменением главного качества предмета (веревка – змея, шапка – котёнок, перчатка – птица).

Перемена отношения к месту действия. Идентичность последовательности и принципов работы с выполнением упражнений на перемену отношения к предмету.

Отсутствие у студента подлинного отношения, на которое происходит перемена отношения, и другие типовые ошибки при выполнении упражнений данной темы.

Тема 7. Сценическая задача. Действие для достижения поставленной цели

Элементы сценической задачи: цель (ради чего, для чего я действую, чего я хочу добиться), действие (что я делаю для достижения цели), приспособления (способы) достижения цели (как я осуществляю действие).

Сознательный характер цели и действия, возможность и обязательность их предварительного определения.

Непроизвольный, импровизационный характер рождения приспособлений, поиск их в процессе действия.

Анализ цели. Корень сценической задачи – хотение.

Упражнение на сценическую задачу и типовые ошибки их выполнения.

Тема 8. Оценка факта. Событие

Развитие способности заранее известное принимать на сцене как неожиданное.

Одиночные этюды на оценку факта, включающие в себя:

- а) действие, зависящее от предлагаемых обстоятельств и цели;
- б) факт, мешающий этому действию, приходящий в противоречие с ним;
- в) восприятие факта, осознание факта, переориентация в изменившихся обстоятельствах (оценка факта);
- г) возникновение нового действия с изменившейся целью и самочувствием.

Организация сценической жизни до факта – необходимое условие для возникновения его живой и органичной оценки:

- а) увлечение сценической задачей до факта, исходное событие этюда;
- б) создание оправданий (предлагаемых обстоятельств) разжигающих веру в то условие этюда, которым определяется сила эмоциональной оценки неожиданности;
- в) организация пространства, реквизита, костюма.

Темы этюдов как средство выявления, развития и формирования творческой индивидуальности студента.

Тема 9. Взаимодействие с партнером

Перемена отношения к партнеру.

Общение – основа сценического взаимодействия. «Пристройка» к партнеру. Заинтересованность партнером. Начало общения, завоевание внимания партнера.

Общение как живой процесс «сейчас», «здесь», каждый раз по-новому. Непрерывность общения на сцене. Единство воздействия и восприятия, взаимозависимость приспособлений.

Этюды на взаимодействие в условиях органического молчания.

Методические требования к этюдам:

1. Выбор тем, соответствующих жизненному опыту студентов, не ставящих их в обстоятельства, о которых они не знают или которые не могут охватить своим воображением.

2. Точное определение условия органического молчания.

3. Конкретное, подробное определение («оговаривание») предлагаемых обстоятельств этюда.

4. Тщательная организация выгородки, реквизита, деталей костюма.

5. Активное, логичное, продуктивное выполнение задачи каждым исполнителем.

6. Ясное понимание того, что несет с собой событие этюда.

7. Переход к словесному взаимодействию при исчерпании условия органического молчания.

Упражнения на «подтекст» как переходный этап к этюдам с импровизированным текстом.

Этюды на взаимодействие с импровизированным текстом как итог всей работы по разделу «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Сохранение к данным этюдам методических требований к этюдам на органическое молчание.

Словесное действие – часть общего сценического действия. Рождение слова исключительно в силу сценической необходимости как результат точно разработанных и присвоенных предлагаемых обстоятельств, и сценических задач, избегание «объяснительного» текста. Точность подтекста.

Сверхзадача этюда.

Условия сохранения импровизационного самочувствия при неоднократном повторении этюдов. Подробное «оговаривание» перед каждым его повторением предлагаемых обстоятельств и задач каждого из партнеров, события, которое должно изменить ход этюда. Противопоказания к репетициям этюдов.

Значение раздела «Я в предлагаемых обстоятельствах» для формирования индивидуальности актера.

Раздел III. Методика обучения приемам перевоплощения актера в образ

Главный принцип и содержание процесса перевоплощения актера в образ – «Стать другим, оставаясь самим собой» (Б.Е.Захава).

Тема 10. Наблюдения

Присвоение «зерна образа» (его сконцентрированной сути), обретение новой органики – главная цель темы. Развитие способности к воплощению внешней характеристики. Характер и характерность образа.

Особенность актерского способа наблюдения: участие тела артиста в процессе наблюдения (мысленное сокращение мышц).

Точность одежды, обуви, прически, деталей реквизита. Их роль в воплощении конкретного наблюдения.

От костюма, прически, реквизита – через физические особенности, походку, жесты, манеру поведения – к образу мыслей, к характеру образа.

Подлинная, реальная основа наблюдений.

Наблюдения и фантазия. Особенность актерской фантазии. Импровизация от «зерна» образа.

Этапы работы над разделом «Наблюдения», методические особенности типовые сложности и ошибки каждого этапа:

1. Начальные наблюдения по заданиям педагога (походки; как люди едят, пишут, спят, курят; наблюдение всех за одним человеком и т. п.).

2. Длительные наблюдения (наблюдение за человеком длительное время в различных ситуациях).

3. Наблюдения за животными.

4. Музыкальные наблюдения (наблюдения за известными эстрадными исполнителями).
5. Упражнения на фантазию (наблюдения за предметами).
6. Наблюдения по выбору студентов.

Тема 11. Профессиональные навыки (профнавыки)

Наблюдение за какой-либо профессией и создание внешнего образа профессии на сцене в ходе короткого этюда.

Методические этапы работы над темой:

1. Выбор профессии.
2. Изучение её на подлинном рабочем месте, наблюдения за работой и отбор наиболее выразительных физических действий, движений в работе мастеров-профессионалов.
3. Подбор необходимых деталей реквизита и костюма.
4. Построение сюжета этюда. Придание ему необходимой сценичности.
5. Репетиции по отработке необходимого минимума подлинных профессиональных навыков и театральных (имитационных) навыков мастера.

Главное в таком этюде – точная в деталях имитация профессионального процесса, а не абсолютно подлинное его освоение, привычность и свобода движений, их рациональность, появление результата работы.

Включение в этюды на профессиональные навыки элементов наблюдений за характерами.

Тема 12. Этюды к образам на материале литературных произведений

Главная задача темы – понимание пути к созданию сценического образа через накопление его внешних и внутренних качеств.

Материал для работы – художественная проза. В прозе, в отличие от драматургии, есть подробное описание и характеристики героев, обстоятельства их жизни, столкновение с большим количеством других действующих лиц. Авторские оценки, внутренние монологи героев, описание среды помогают глубже проникнуть в духовный мир каждого персонажа.

Этапы работы над разделом, методические особенности типовые сложности и ошибки каждого этапа.

1. Беседы о произведении (тема, сюжет, идея, сверхзадача автора, что взволновало студентов и т.д.).

2. Анализ образов.

а) Определение событий произведения (главных и второстепенных), связей и столкновений между персонажами, предлагаемых обстоятельств, в которых они существуют, их прошлого и возможного будущего.

б) Выявление того, что говорит о персонаже автор, что говорят о нем другие герои произведения, что говорит о себе сам герой; анализ этой информации.

в) Привязанности и привычки героя («что я люблю, что не люблю»).

г) Словарь героя («моя привычная лексика, любимые словечки или литературные обороты, которым пользуюсь»).

д) Автобиография образа.

Создание эмоциональных эпизодов прошлого героя от первого лица

К работе над заданиями в), г), д) возвращаются на протяжении всей работы над произведением.

3. Поиск внешности героя.

Костюм героя (повседневный, выходной). Детали костюма, причёска, если нужно, наклейки, толщинки.

4. Наблюдения к образу.

5. Одиночные упражнения и этюды.

- а) Создание выгородок (любимый домашний уголок, рабочее место)
- б) Простые физические действия. Короткий диалог педагога с персонажем о его жизни.

в) Этюды:

- из повседневной жизни героя без неожиданностей и поворотов,
- на оценку факта в образе.

6. Этюды на взаимодействие.

Образ как комплекс отношений.

Этюды на ситуации, о которых упоминается в произведении; этюды на ситуации, которые могли бы быть в жизни героев; этюды с частичным использованием авторского текста; этюд, переходящий в отрывок; отрывок с авторским текстом.

Результат этюдной работы над образом – органическое существование «в образе» с импровизированным текстом в любой ситуации, с любым партнером.

Раздел IV. Методика педагогической работы на завершающих этапах обучения мастерству актера

Тема 13. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения (первые отрывки)

Главная задача темы – закрепить освоение материала предыдущих разделов на драматургическом материале. Этим определяется выбор отрывков.

Преимущественная ориентация на уже определившиеся качества и возможностей актерского материала студента.

Анализ отрывка и работа над ролью в контексте всего произведения.

Анализ текста: выявление предлагаемых обстоятельств, взаимоотношений действующих лиц, сценических задач.

Работа над характерами и характерностью.

Присвоение предлагаемых обстоятельств, отношений, задач, авторского текста.

Создание непрерывной линии подлинного органического действия в отрывке на 10 – 12 минут.

Тема 14. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения (вторые отрывки)

Работа над отрывками, включающими сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера.

Работа над длительными (до акта) отрывками. Сверхзадача и сквозное действие роли. «Второй план» роли.

Жанровые и стилистические особенности сценического существования.

Расширение диапазона творческих возможностей каждого студента. Отрывки на сопротивление актерского материала.

Тема 15. Работа над ролью в спектакле

Создание роли в рамках целостного режиссерского замысла спектакля. Создаваемый образ и идея, сверхзадача, сквозное действие спектакля. Манера актерской игры, определяемая режиссером.

Ансамбль как творческое содружество актеров, объединенное единой творческой задачей.

Линия жизни образа – линия жизни актера, актер «образ» - актер «творец».

Спектакль как продолжение репетиционной работы над ролью. Роль зрителя в окончательном рождении спектакля и образа. Манера общения со зрительным залом.

Разбор каждого спектакля режиссером-педагогом, беседы с исполнителями и дополнительные репетиции.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями. Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенции	Показатели и критерии оценивания компетенции (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ПК-1 Способен организовывать и проводить учебно-производственный процесс при реализации образовательных программ различного уровня и направленности	Знать: базовые методики обучения, воспитания и развития личности; главные направления развития образовательной системы РФ. Уметь: определять особенности развития психики человека, его внимания, памяти, мышления, темперамента и характера в процессе трудовой деятельности и межличностном общении; вырабатывать рациональные поведенческие и коммуникационные стратегии с учетом психологических особенностей своей и другой личности; проводить воспитательную работу с учетом особенностей психики воспитуемого. Владеть: способами организации учебно-производственной деятельности с обучающимися по освоению образовательных программ; осуществлять педагогический контроль и оценку в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся; навыками разработки программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса.	Зачет	Выполнен полный объем необходимой работы. Активное, творческое, осмысленное отношение к овладению необходимыми видами психофизического тренинга. Выполнение правил театральной этики и ответственное отношение к профессии в соответствии с этапом обучения. Оценка отражает активное, творческое отношение к работе, но не достаточное понимание значимости профессии или не достаточную ответственность проявляющееся в некоторых нарушениях театральной дисциплины.	В процессе практических занятий по разделам и темам <u>8 семестр – Зачет</u> Ответы на вопросы зачета

ПК-14 Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	<p>Знать: сущность пластики в различных видах сценических искусств; этапы становления пластической культуры как предмета обучения и воспитания; роль великих деятелей мировой культуры в становлении пластической культуры; особенности работы со студентами, имеющими различные ограничения по здоровью.; специальную (научную и методическую литературу.</p> <p>Уметь: классифицировать основные понятия дисциплин курса "Пластическая выразительность актера" (сценическое движение, танец, ритмическое воспитание); выявлять проблем при обучении лиц с ОВЗ и находить варианты их решения путем различных упражнений; использовать при преподавании приобретенные навыки, свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия.</p> <p>Владеть: художественно-педагогическими принципами организации и процесса формирования пластической культуры студентов; техникой исполнения предметов цикла пластических дисциплин; различными системами тренинговых упражнений по всем дисциплинам пластического цикла.</p>	Незачет	<p>Выполнено менее 50% работы.</p> <p>Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.</p>	
ПК-15 Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, свободно ориентироваться в творческом наследии	<p>Знать: ценности бытия, жизни, культуры; основные этапы развития социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности; исторические факты и имена, связанные с формированием национальных литератур и национальных драматургий; место и значение творчества писателя и драматурга не только в истории национальной культуры данной эпохи, но и в истории мировой культуры; роль литературы и театра в истории, в общественной жизни страны; основные художественные приемы, в том числе применяемые в ораторском искусстве; основные способы построения произведений, композиции, через которые выражается мысль автора; различные уровни художественного текста.</p> <p>Уметь: демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии; свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра; работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться</p>	Зачет	<p>Выполнен полный объем необходимой работы.</p> <p>Активное, творческое, осмысленное отношение к овладению необходимыми видами психофизического тренинга. Выполнение правил театральной этики и ответственное отношение к профессии в соответствии с этапом обучения. Оценка отражает активное, творческое отношение к работе, но не достаточное понимание значимости профессии или</p>	<p>В процессе практических занятий по разделам и темам</p> <p>8 семестр – Зачет</p> <p>Ответы на вопросы зачета</p>

выдающихся зарубежных и отечественных мастеров эстрады	<p>профессиональными понятиями и терминологией; самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в своей профессиональной деятельности знания, связанные с историей и теорией литературы; оценивать собственный уровень овладения предметом и определять потребность в дальнейшем его изучении; самостоятельно работать с художественными текстами с целью применения в своей специальности знаний о развитии мировой культуры; использовать знания из истории литературы в практической деятельности; анализировать все стороны произведения, чтобы понимать, как на разных уровнях текста выражается и развивается мысль автора; объяснить закономерности формирования и развития стилей в истории искусства; выявлять национальные особенности этих стилей; использовать культурологические знания в практической деятельности; распознавать конкретные памятники по их принадлежности к историческим периодам, стилям, национальным культурам.</p> <p>Владеть: способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеть методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке цели и выбору путей их достижения, уметь анализировать логику рассуждений и высказываний.</p>		не достаточную ответственность проявляющееся в некоторых нарушениях театральной дисциплины.	
		Незачет	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	

7.2 Содержание контрольных мероприятий

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Материал актерского творчества. Профессиональные требования к актерскому материалу.
2. Актерские способности. Способы их выявления.
3. Этическое воспитание, его роль в формировании актера.
4. Принципы системы К.С. Станиславского – основа профессионального (сценического) воспитания актера.
5. Единство внутренней и внешней техники при воспитании актера.
6. Роль педагога по мастерству актера в развитии интеллектуальных возможностей студента.
7. Воспитание художественного вкуса.
8. Особенности ваханговской методики обучения актера.
9. Методика преподавания начальных элементов внутренней техники актера.
10. Упражнение на память физических действия. Этапы работы над ним, основные требования при его подготовке.
11. Методический принцип перемены отношения «Вижу, как есть – отношусь как задано».
12. Элементы сценической задачи.
13. Методика работы над разделом «оценка факта».
14. Методические особенности работы над темой «Взаимодействие с партнером». Основные этапы.
15. Объясните принцип Б.Е. Захавы «Стать другим, оставаясь самим собой».
16. Методика работы над разделом «Профессиональные навыки».
17. Методика работы над разделом «Наблюдения».
18. Этюды к образам на материале литературных произведений. Этапы работы. Задачи каждого этапа.
19. Методические задачи работы над ролями в драматических отрывках (первых и вторых).
20. Работа над ролью в спектакле.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Контрольные мероприятия (контрольные уроки, зачёты, зачёты с оценкой, экзамены) по дисциплинам пластического цикла проводит кафедра пластической выразительности актёра.

Контрольные мероприятия проводятся в форме открытых показов результатов практических занятий в течение семестра кафедре. В экзаменационную комиссию входят все члены кафедры, художественный руководитель оцениваемого курса, ведущие преподаватели кафедры актёрского искусства. На показах в обязательном порядке присутствуют все студенты других курсов театрального факультета, а также все желающие студенты и педагоги других факультетов РГСАИ, его сотрудники.

Форму организации показа предварительно определяет педагог, исходя из решаемых на данном этапе обучения задач, подготовленности студентов и их индивидуальных особенностей. Например, может быть предоставлена только одна возможность выполнить каждое упражнение, может – несколько, до достижения лучшего результата.

Каждому студенту предоставляется возможность показать результаты обучения в полном объёме. В случае неравномерного распределения партнёров на курсе (мужчин и женщин) организуется повторное выполнение упражнений.

Каждый показ обсуждается на заседании кафедры пластической выразительности актёра, проводимого после показа. В это время подводятся итоги развития студентов на данном этапе, вскрываются и анализируются общие проблемы, намечаются пути их решения. Проводится также обсуждение успехов и затруднений каждого студента с выставлением оценки за достигнутые результаты.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1.Основная учебная литература:

1. Буров А.Г. Труд актёра и педагога. – М.: Рати-Гитис, 2007. – 364
2. Вахтангов Е.Б. Сборник материалов. М., 1984.
3. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М., 2008.
4. Немирович-Данченко В.И. Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки. М., 1980.
5. Пантелеева М.А. На уроках Пыжовой. // В лаборатории театрального педагога / М..А. Пантелеева, Ю.А. Стромов, А.М. Поламишев;[Любимцев П.Е., редактор-сост] - . М., 2011.
6. Станиславский К.С. Собрание сочинений. М., 1954-1961.
7. Стромов Ю.А. Путь актёра к творческому перевоплощению. // В лаборатории театрального педагога / М..А. Пантелеева, Ю.А. Стромов, А.М. Поламишев;[Любимцев П.Е., редактор-сост] - . М., 2011.
8. Хрестоматия по актерскому искусству. Учебное пособие для вузов. Составители Савостьянов А., Семаков М. М., 2009
9. Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды. М., 2006.
10. Шихматов Л.М. Сценические этюды. М., 1971.

8.2. Дополнительная учебная литература:

1. Бирман С.Г. Путь актрисы. М., 1962.
2. Гиацинтова С.В. С памятью наедине. М.,1985.
3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. М., 1967.
4. Дикий А.Д. Повесть о театральной юности. М., 1957.
5. Завадский Ю.А. Учителя и ученики. М., 1975.
6. Захава Б.Е. Современники. М., 1969.
7. Корогодский З.Я. Начало. СПб, 1996.
8. Кристи Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. М., 1978.
9. Кнебель М.И. Поэзия педагогики. М., 1964.
10. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Письма. В 2-х томах. М. 1968.
11. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актёра. М., 1973.
12. Немирович-Данченко В.И. Из прошлого. М.-Л., 1952.
13. Поламишев А.М. Мастерство режиссёра: от анализа – к воплощению. // В лаборатории театрального педагога / М..А. Пантелеева, Ю.А. Стромов, А.М. Поламишев; [Любимцев П.Е., редактор-сост] - . М., 2011.
14. Попов А.Д. Творческое наследие. М., 1979-1986.
15. Семаков М.П. Формирование творческой личности студентов ВУЗов на основе использования театрального метода Е. Вахтангова. М., 2008
16. Симонов Р.Н. С Вахтанговым. М.,1959.
17. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.,1970.
18. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М.-Л., 1970.
19. Филатова Н. Евгений Вахтангов. Опыты театральной педагогики. – Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 1990
20. Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1999.
21. Шихматов Л.М. От студии к театру. М., 1970.
22. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. М., 1952.

23. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1965.

24. Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1993.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Индивидуальный подход к каждому студенту, к каждой творческой индивидуальности – ведущий принцип отечественного творческого образования. Воспитание же актеров с проблемами здоровья во много раз увеличивает значение этого принципа.

Основные формы занятий по дисциплине «Методика преподавания мастерства актера» – традиционные образовательные технологии (лекционные и практические занятия), предполагающие постоянный контакт педагога и студентов.

При этом в процессе освоения курса широко используется принцип интерактивности, подразумевающий субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды обучающихся.

В качестве интерактивных форм обучения в рамках освоения дисциплины предусмотрено также проведения мастер-классов ведущих отечественных театральных педагогов.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);

Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика преподавания мастерства актёра» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 52.05.01 Актёрское искусство (специализация Артист эстрады) и учебного плана образовательной программы 52.05.01 Актёрское искусство (специализация Артист эстрады).

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания мастерства актёра» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры актерского искусства «30» августа 2022 года, протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

Декан театрального факультета
Востров И.М.

«30» августа 2022 года

«30» августа 2022 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «30» августа 2022 года, протокол №7.

Программу разработали:

Доцент, профессор
кафедры актерского искусства

_____ Востров И.М.

К. искусствоведения. доцент, доцент
кафедры актерского искусства доцент

_____ Филатова Н.А.

Заведующий кафедрой актерского искусства
Доцент

_____ Сажин В.А.

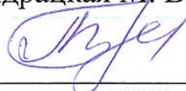
Рабочая программа учебной дисциплины «Методика преподавания мастерства актера» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 52.05.01 Актёрское искусство (специализация Артист эстрады) и учебного плана образовательной программы 52.05.01 Актёрское искусство (специализация Артист эстрады).

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания мастерства актера» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры актерского искусства «30» августа 2022 года, протокол №1.

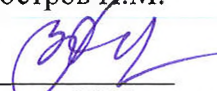
СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

«30» августа 2022 года

Декан театрального факультета
Востров И.М.

«30» августа 2022 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «30» августа 2022 года, протокол №7.

Программу разработали:

Доцент, профессор
кафедры актерского искусства

Востров И.М.

К. искусствоведения. доцент, доцент
кафедры актерского искусства доцент

Филатова Н.А.

Заведующий кафедрой актерского искусства
Доцент

Сажин В.А.