

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

проректор по научно-методической
и учебной работе

_____ Е.И. Скафа

«22» 04 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»**

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: Педагог дополнительного образования

Образовательная программа: бакалавриат

Квалификация: Академический бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Донецк 2020

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора института педагогики

Е.В. Ерёмка

« 20 » 04 2020 г.

Программа учебной дисциплины «Основы актерского мастерства» составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) Донецкой Народной Республики (ДНР) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 05 апреля 2016 г. № 315;

Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР № 1171 от «10» ноября 2017 г.; учебного плана и основной образовательной программы высшего профессионального образования направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Педагог дополнительного образования), разработанных в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

Разработчик:

старший преподаватель

кафедры музыкального

педагогического образования

С.Б. Гончаренко

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального педагогического образования Института педагогики

Протокол № 9 от «16» апреля 2020 г.

Заведующий кафедрой

Н.В. Слота

Программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией Института педагогики

Протокол № 8 от «20» апреля 2020 г.

Председатель учебно-методической комиссии
Института педагогики

Г.И. Дихтяренко

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.

Учебная дисциплина «Основы актёрского мастерства» является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень нормативных дисциплин по выбору студентов вариативной (профессиональной) части направления подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование. Дисциплина реализуется на кафедре дополнительного педагогического образования Института педагогики.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование	
Профиль	Дополнительное образование	
Образовательная программа	бакалавриат	
Квалификация		
Количество содержательных модулей	1	
Дисциплина базовой / вариативной части образовательной программы	Вариативная часть профессионального блока	
Формы контроля (МК, экзамен, зачет)	зачет	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	4	4
Год подготовки	2	2
Семестр	4	-
Количество часов	162	162
- лекционных	-	-
- практических, семинарских	72	14
- лабораторных	-	-
- самостоятельной работы	90	148
в т.ч. индивидуальное задание	-	-
Недельное количество часов,	-	-
в т.ч. аудиторных	4	

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью учебной дисциплины является знакомство с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; развитие творческого потенциала обучающихся и формирование компетенций, необходимых для реализации профессиональных задач музыкально-педагогического работника и педагога дополнительного образования.

В соответствии с поставленной целью курс решает *следующие задачи*:

- формирование у обучающихся целостного представления о профессии актера, этапах создания роли – от замысла до воплощения;
- овладение теоретическими и практическими основами актерского мастерства; формирование у студентов комплекса знаний в области театральной драматургии, профессиональных знаний и навыков, необходимых и достаточных для индивидуальной работы над ролью и коллективной работы над постановками;
- понимание значения театрального искусства в современном мире, особенностей работы в театре, кино, телевидении;
- владение методами актёрского мастерства, знание теории актёрского мастерства, понимание современных форм и эстетики театрального искусства;

- расширение профессионального и общекультурного кругозора;
- развитие профессиональных способностей (наблюдательность, творческая фантазия, аналитические способности);
- применение полифункциональных умений в условиях реальной творческой деятельности, связанной с использованием потенциала и практических навыков актёрского мастерства, а также для работы в качестве руководителя самостоятельного творческого коллектива;
- воспитание будущих руководителей студий кино-, фото- и видеотворчества как носителей духовности, эстетических и нравственных правил, творцов путем изучения и практического знакомства с театром, его историей, задачами, традициями, и творческого воплощения на сцене лучших образцов мировой драматургии и литературы различных эпох, стилей и жанров;
- воспитание личностных качеств, необходимых в данной профессиональной деятельности – трудолюбия, творческой активности, ответственности, силы воли, приоритета коллективных целей перед субъективными установками и т.п.

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения содержания дисциплины «Основы актерского мастерства» студент должен обладать следующими компетенциями:

1) Общепрофессиональные компетенции (ОК):

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-8);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-10);

2) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- готовностью сознать социальную значимость своей будущей профессии;
- обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).

3) профессиональными (ПК):

- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-3);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-5);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-7);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса, включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-9);

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-10).

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

– профессиональную терминологию, теоретические основы профессии, формы и методы практической работы, историю, смысл и значение актёрского мастерства, этику профессиональных взаимоотношений;

– школу психологического реализма и её место в мировом театре. Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии; Е. Вахтангов, М. Чехов: школы актёрского мастерства; принципы перевоплощения; зерно сценического образа; жанры и стили; профессиональную этику актёра; средства актёрской выразительности и способы перевоплощения в образ;

– основы актёрского мастерства на уровне базовых элементов психотехники.

уметь:

– создавать художественный образ, владея различными видами выразительных средств;

– адаптироваться к работе в конкретных условиях творческой деятельности;

– поддерживать в себе творческую заинтересованность и работоспособность;

– работать над спектаклем, от изучения литературного материала до практического воплощения.

владеть:

– владеть навыками самостоятельной работы над ролью;

– владеть методикой творческого анализа произведений;

– владеть профессиональными навыками в широком спектре актёрского мастерства, чувством стиля, жанра, манер, исторической достоверности.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Содержательный модуль 1. Внимание и память	
Тема 1. Введение	Значение театрального искусства в жизни общества. Основные принципы музыкального театра. Его отличия от театра драматического. Роль и значение актера-певца в музыкальном театре.
Тема 2. Сценическое внимание	Выработка стойкого сценического внимания – внимания произвольного, которое должно быть в зависимости от воли актера, так как внимание нужно актеру на протяжении всего времени, когда он на сцене.
Тема 3. Эмоциональная память	Развитие эмоциональной памяти – средства особенно ярко и живо воспроизводить те или иные пережитые чувства и все то, что с ними связано. Эмоциональная память как средство поэтизировать пережитое.
Содержательный модуль 2. Сценическое воображение и освобождение мышц	

Тема 4. Свобода мышц	Природа творческого мастерства. Требования к физическому аппарату актера. Зажим мышц, ненужное напряжение в сценических условиях – одно из серьезных препятствий для подготовки актерского организма к действию. Упражнения для освобождения мышц.
Тема 5. Общение	Работа по развитию органического, непрерывного процесса общения. Работа над психологическим состоянием студента, которое складывается из отдачи и восприятия, внимания, мыслей, чувств, возникающих в процессе работы с партнером, предметами, внешним миром.
Тема 6. Воображение	Особенности творческой деятельности актера на сцене и роль воображения в работе актера. Задачи актера по развитию воображения. Видение внутреннего зрения («кинолента видений») как цель работы актера по развитию своего воображения.
Тема 7. Сценическая наивность	Выработка сценической наивности – свойства непосредственно, без рассуждений воспринимать предлагаемые обстоятельства и жить ими. Разница между сценической наивностью и рассудочностью, самоконтролем.
Содержательный модуль 3. Элементы органического действия	
Тема 8. Память физических действий	Память физических действий – одно из приоритетных разделов системы Станиславского, роль памяти физических действий в работе актера на сцене. Задачи студентов в работе над памятью физических действий.
Тема 9. Характерность	Образ как комплекс определенных поступков, влияние образа действий данного лица на актерскую внешнюю характерность. Пути поиска внутренней характерности, роль упражнений в поисках внутренней характерности образа.
Содержательный модуль 4. Параметры спектакля и этюда	
Тема 10. Темпо-ритм	Разница между темпом и ритмом. Ритм внешний (физический) и внутренний (психологический). Роль работы через этюды для выработки умения существовать в определенном сценическом ритме.
Тема 11. Мизансцена	Упражнения для нахождения мизансцены студентом в зависимости от задачи, выполняемого действия, настроения и переживания. Мизансцена как средство для передачи нашего внутреннего переживания, требования к игре мизансцены.
Тема 12. Сквозное действие	Важнейшая роль сверхзадачи и сквозного действия в поиске актером пути своей роли во время спектакля (не по маленьким задачам, действиям, а по большим эпизодам и крупным действиям).

Тематический план

Содержательный модуль 1 Внимание и память												
Названия содержательных модулей и тем	Количество часов											
	Очная форма обучения						Заочная форма обучения					
	всего	В Т.Ч.					всего	В Т.Ч.				
		лекции	практические	лабораторные	самостоятель- ная работа	индивидуальн ая работа		лекции	практические	лабораторные	самостоятель- ная работа	индивидуальн ая работа
Тема 1. Введение	12		4		8		12		2		10	
Тема 2. Сценическое внимание	14		6		8		12				12	
Тема 3. Эмоциональная память	14		6		8		12		2		10	
<i>Итого по содержательному модулю 1</i>	40		16		24		36		4		32	

Содержательный модуль 2												
Сценическое воображение и освобождение мышц												
Названия содержательных модулей и тем	Количество часов											
	Очная форма обучения						Заочная форма обучения					
	всего	В Т.Ч.					всего	В Т.Ч.				
		лекции	практические	лабораторные	самостоятель- ная работа	индивидуальн ая работа		лекции	практические	лабораторные	самостоятель- ная работа	индивидуальн ая работа
Тема 4. Свобода мышц	14		6		8		16				16	
Тема 5. Общение	14		6		8		14		2		12	
Тема 6. Воображение	14		6		8		12				12	
Тема 7. Сценическая наивность	14		6		8		12		2		10	
Итого по содержательному модулю 2	56		24		32		54		4		50	

Содержательный модуль 3 Элементы органического действия											
Названия содержательных модулей и тем	Количество часов										
	Очная форма обучения						Заочная форма обучения				
	всего	в т.ч.					всего	в т.ч.			
		лекции	практические	лабораторные	самостоятельная работа	индивидуальная работа		лекции	практические	лабораторные	самостоятельная работа
Тема 8. Память физических действий	16		8		8		18		2		16
Тема 9. Характерность	12		6		6		12				10
Итого по содержательному модулю 3	28		14		14		30		2		26

Содержательный модуль 4 Параметры спектакля и этюда											
Названия содержательных модулей и тем	Количество часов										
	Очная форма обучения						Заочная форма обучения				
	всего	в т.ч.					всего	в т.ч.			
		лекции	практические	лабораторные	самостоятельная работа	индивидуальная работа		лекции	практические	лабораторные	самостоятельная работа
Тема 10. Темпо-ритм	12		6		6		12				12
Тема 11. Мизансцена	16		8		8		18		2		16
Тема 12. Сквозное действие	10		4		6		12		2		12
Итого по содержательному модулю 4	38		18		20		42		4		40
ИТОГО	162		72		90		162		14		148

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие – форма обучения с организацией обсуждения. Активизирует работу студента при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях. Используется при освоении всех разделов дисциплины. Среди видов активности на практических занятиях анализируются и оцениваются:

- содержание и презентация доклада;
- ответы на поставленные вопросы;
- постановка проблемных вопросов по обсуждаемым темам;
- участие в дискуссиях.

В процессе проведения практических занятий на основе интерактивных форм рекомендуется проводить ролевые игры, разбор конкретных педагогических ситуаций с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Информационные и интерактивные технологии уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов, требующих выработки решения в ситуации неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов, профессиональной позиции.

Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		по очному обучению	по заочному обучению
1	Тема 1. Введение	4	2
2	Тема 2. Сценическое внимание	6	
3	Тема 3. Эмоциональная память	6	2
4	Тема 4. Свобода мышц	6	
5	Тема 5. Общение	6	2
6	Тема 6. Воображение	6	
7	Тема 7. Сценическая наивность	6	2
8	Тема 8. Память физических действий	8	2
9	Тема 9. Характерность	6	
10	Тема 10. Темпо-ритм	6	2
11	Тема 11. Мизансцена	8	2
12	Тема 12. Сквозное действие	4	
	ВСЕГО	72	14

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Организация самостоятельной работы студентов

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		по очному обучению	по заочному обучению
1	Тема 1. Введение	8	10
2	Тема 2. Сценическое внимание	8	12

3	Тема 3. Эмоциональная память	8	10
4	Тема 4. Свобода мышц	8	16
5	Тема 5. Общение	8	12
6	Тема 6. Воображение	8	12
7	Тема 7. Сценическая наивность	8	10
8	Тема 8. Память физических действий	8	16
9	Тема 9. Характерность	6	10
10	Тема 10. Темпо-ритм	6	12
11	Тема 11. Мизансцена	8	16
12	Тема 12. Сквозное действие	6	12
	ВСЕГО	90	148

Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует активной мыслительной деятельности. Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.

Самостоятельная работа осуществляется путем подготовки студентами рефератов, эссе, докладов и др. после каждого раздела. Контроль осуществляется во время представления работы.

Контрольные вопросы для самоподготовки

1. Перечислите основные положения системы К.С. Станиславского.
2. Перечислите художественные особенности театра как синтетического искусства.
3. Анализ драматургического произведения.
4. Основные периоды театрального искусства.
5. Основные закономерности действия актера на сцене.
6. Навыки анализа внутренних характеристик образа (характерности образа).
7. Элементы творчества актера.
8. Действие как основное средство театральной выразительности.
9. Раскройте понятие сценического самочувствия и элементы сценического самочувствия.
10. Сценическое оформление спектакля и его художественный образ.
11. Теоретические понятия: сквозное действие, событийная цепочка, сверхзадача, конфликт.
12. Природа и законы актерского творчества, методы управления им.
13. Основные принципы музыкального театра
14. Упражнение для освобождения мышц
15. Работа с партнером (предметами, внешним миром)

16. Чувство правды
17. Логика и последовательность
18. Сверхзадача
19. Действие
20. Общение
21. Техника речи, дыхание
22. Значение голоса - голосовой аппарат, строение - упражнение
23. на голос
24. Психологическое освобождение
25. Этюды

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (зачету)

1. Лицо автора
2. Импровизация
3. Импровизационное самочувствие
4. Музыкально-пластические упражнения
5. Наблюдение за трудовыми навыками
6. Наблюдение за характером восприятия
7. Внутренний монолог
8. Слово в этюде
9. Сценическая свобода
10. Искусство представления
11. Искусство переживания
12. Сценический образ
13. Перечислите основные положения системы К.С. Станиславского.
14. Перечислите художественные особенности театра как синтетического искусства.
15. Анализ драматургического произведения.
16. Основные периоды театрального искусства.
17. Основные закономерности действия актера на сцене.
18. Навыки анализа внутренних характеристик образа (характерности образа).
19. Элементы творчества актера.
20. Действие как основное средство театральной выразительности.
21. Раскройте понятие сценического самочувствия и элементы сценического самочувствия.
22. Сценическое оформление спектакля и его художественный образ.
23. Теоретические понятия: сквозное действие, событийная цепочка, сверхзадача, конфликт.
24. Основные принципы музыкального театра.
25. Упражнение для освобождения мышц

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Шкала соответствия баллов национальной шкале

Оценка по шкале ECTS	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по государственной шкале (экзамен, дифференцированный зачет)	Оценка по государственной шкале (зачет)
A	90-100	5 (отлично)	зачтено
B	80-89	4 (хорошо)	зачтено
C	75-79	4 (хорошо)	зачтено

D	70-74	3 (удовлетворительно)	зачтено
E	60-69	3 (удовлетворительно)	зачтено
FX	35-59	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи	не зачтено
F	0-34	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи при условии обязательного набора дополнительных баллов	не зачтено

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются: лекционная аудитория, компьютерный класс, библиотека института.

Для обеспечения дисциплины необходимы:

1. Учебные пособия
2. Слайды, презентации лекций
3. Мультимедийное оборудование.

10. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ п/п	Наименование	Кол-во экземпляров в библиотеке ДонНУ	Наличие электронной версии в ЭБС
<i>Основная литература</i>			
1.	Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-ми т. – М., 1954-1967		
2.	Киселева Н.В., Фролов В.А. Основы Системы Станиславского: Учебное пособие Ростов н./Д: Феникс, 2000. С.122.		
3.	Захава Б. Е. «Мастерство актера и режиссера». Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для институтов культуры, театральных, и культ.-просвет. Училищ. Москва, «Просвещение», 1973 г.		
<i>Дополнительная литература</i>			
4.	Григорьянц, Т. А. Сценическое движение / Т. А. Григорьянц; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт театра. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 82 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472617 (дата обращения: 02.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0371-0. – Текст: электронный.		
5.	Мюрисеп, А. В. Язык сцены (профессиональная терминология в определениях и примерах) /		

	<p>А. В. Мюрисеп; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра оперной подготовки, оркестрового и оперно-симфонического дирижирования. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2014. – 348 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312288 (дата обращения: 02.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9905582-3-6. – Текст: электронный.</p>		

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

1. Научная библиотека Донецкого национального университета - <http://www.library.donnu.ru>
2. ЭБС - www.biblioclub.ru
3. Журнал «Искусство» – <http://www.iskusstvo-info.ru>
4. Журнал «Культура и искусство» – <http://window.edu.ru/resource/363/12363>
5. <http://www.pedlib.ru/> - Педагогическая библиотека
6. <http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/> - путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование.
7. <http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php> - электронная библиотека Педагогика и образование

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании _____ с изменениями (без изменений) на 20____ год.

Протокол № ____ от «_____» _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____