

Министерство культуры Челябинской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Челябинской области
«Миасский государственный колледж искусства и культуры»

Рабочая программа учебной дисциплины
Актерское мастерство
(дополнительная образовательная программа подготовительных курсов)
для поступающих
в Миасский государственный колледж искусства и культуры
на специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество»
по виду Театральное творчество

Миасс 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
по учебной работе

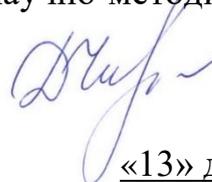

Ролина Н.М.

«13» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
по научно-методической работе

Чиркина Д.В.

«13» декабря 2023 г.

Рассмотрено на заседании

Совета колледжа

Протокол № 11

от «13» декабря 2023 г.

Организация – разработчик

ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и культуры»

Разработчик:

Касьянова В.А., преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ
ЧО «МГКИиК»

Рецензент:

Ролина Н.М., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ
ЧО «МГКИиК»

Пояснительная записка

Данная программа предлагается как руководство для подготовки будущих абитуриентов к вступительному экзамену по предмету «Актерское мастерство» в «Миасский государственный колледж искусства и культуры» по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду «Театральное творчество»

Значимость курса – поскольку контингент поступающих в колледж абитуриентов весьма разнообразен (разный возраст, сценический опыт, уровень образования и воспитания), не все поступающие верно представляют и оценивают предстоящий учебный процесс, его цели, задачи, методы и формы обучения, и, соответственно, конечный результат - получение профессии с квалификацией «Руководитель любительского творческого коллектива Преподаватель»

Подготовительные курсы по дисциплине «Актерское мастерство» позволяют будущим абитуриентам ознакомиться и понять содержание данного предмета и дальнейшего обучения в целом, осмыслить масштаб предстоящей работы и представить её результат.

Цель курса: теоретическая и практическая подготовка абитуриентов к вступительным испытаниям

Задачи курса:

- выявить уровень базовых знаний, индивидуальных особенностей каждого абитуриента;
- мотивировать абитуриента к данной специальности через передачу необходимого объема теоретических знаний, предъявляемых к абитуриенту на вступительных испытаниях;
- своевременно диагностировать и корректировать уровень знаний и умений.

Срок реализации подготовительных курсов по дисциплине «Актерское мастерство» предполагает обучение в течение двух месяцев – 8 часов (по часу в неделю)

Структура программы:

- пояснительная записка
- тематический план
- содержание курса
- требования к результатам освоения курса,
- критерии оценки контрольного показа (вступительного экзамена),
- список рекомендуемой литературы.

Тематический план

№ разделов и тем	Наименование разделов и тем	Теоретич. занятия	Практич. занятия
раздел 1	Законы школы драматического искусства по «системе» К. С. Станиславского.		
Тема 1	Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Действие, «Если бы», «предлагаемые обстоятельства»		1
Тема 2	Работа актера над собой в творческом процессе переживания. «Воображение»		1
Тема 3	Работа актера над собой в творческом процессе переживания. «Сценическое внимание»		1
Тема 4	Работа актера над собой в творческом процессе переживания. «Освобождение мышц»		1
Тема 5	Работа актера над собой в творческом процессе переживания. «Работа над физическим аппаратом»		1
Тема 6	Работа актера над собой в творческом процессе переживания. «Чувство правды и вера»		1
Тема 7	Постановка коллективного тематического этюда, с применением навыков работы актера над собой.		1
Тема 8	Репетиция коллективного тематического этюда, с применением навыков работы актера над собой.		1
	Всего по курсу		8

Содержание курса

Тема 1. *Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Действие, «Если бы», «предлагаемые обстоятельства»*

К. С. Станиславский говорит: «Если бы» является для артистов рычагом, переводящим нас из действительности в мир, в котором только и может совершаться творчество»

Мы знаем, что на сцене надо действовать подлинно, то есть целесообразно, продуктивно, обоснованно. И подводит нас к этому понятие «если бы». Например: если бы я ждала к себе гостей, то я сделала бы... В зависимости от нафантазированных предлагаемых обстоятельств мы находим разные решения.

К. С. Станиславский придавал огромное значение, созданию линии логических и последовательных действий, рождающих логическую последовательность линии оправдывающих их чувств.

Тема 2. Работа актера над собой в творческом процессе переживания.

«Воображение»

Фантазия — это мысленные представления, переносящие нас в исключительные обстоятельства и условия, которых мы не знали, не переживали и не видели, которых у нас не было и нет в действительности. Воображение воскрешает то, что было пережито или видено нами, знакомо нам. Воображение может создать и новое представление, но из обычного, реального жизненного явления. Воображение имеет два свойства. Воспроизводить образы, пережитые раньше в действительности. Комбинировать части и все пережитое в разное время, сочетая эти образы в новом порядке, группируя их в новое целое. Вот почему способность фантазии и воображения у артиста должна быть сильной и яркой.

Изучение элемента *воображение* ведется по следующим этапам: первый этап — развитие воображения и фантазии в реальной и воображаемой плоскостях. Второй этап — видения внутреннего зрения (так называемая кинолента видений). Третий этап — воображение как помощник для обновления уже созданного, но заносившегося.

Тема 3. Работа актера над собой в творческом процессе переживания.

«Сценическое внимание»

К.С. Станиславский предложил условно разделить виды внимания на три круга, в каждом из которых актер использует разные способы действия, жесты, голос, темпоритмы. Малый круг внимания, средний круг и дальний круг. Если зрение это процесс непрерывный и произвольный, то внимание это процесс активный и конкретный. Внимание запускает такой важный для творческого человека навык как воображение. Внимание и воображение - две пусковые кнопки работы актера на сцене. В итоге можем проследить некую "цепочку" действий: видим, обращаем внимание, рассматриваем, включаем воображение, чувствуем. Именно эти этапы проходит актер, чтобы мы наслаждались его чувствами, которые рождаются на сцене прямо у нас на глазах. "В процессе внимания вы внутренне совершаете одновременно четыре действия. Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. Во-вторых, вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. В-четвертых, вы проникаете в него".

Тема 4. *Работа актера над собой в творческом процессе переживания.*
«Освобождение мышц»

Чтобы выработать умение двигаться выразительно и правдиво, нужно научиться освобождать наши мышцы от излишних зажимов, от ненужного напряжения. Предметом изучения должны быть мышцы произвольных движений, которые подчиняются воле человека. В начале занятий необходимо прежде всего ощутить напряжение и освобождение мышц. Затем выполнить ряд подобных упражнений. Физическое напряжение, произвольная зажатость мышц парализуют активную деятельность человека, его психическую жизнь, мешают творческому процессу. Работа над телом требует большого тренажа. Пока актером владеет физическое напряжение, не может быть и речи ни о каком творчестве, о правильном действии, тонком чувствовании и о нормальной душевной жизни действующего лица! Следовательно, прежде чем начать творить, надо привести в порядок свои мышцы, научиться понимать их, управлять и владеть ими.

Изучение этого элемента мы разбиваем на этапы: Выработка мышечного контролера. Определение центра тяжести и точки опоры. Воспитание навыков и умения определять работу мышц. Знать, какие мышцы несут нагрузку при том или ином физическом действии, и уметь пользоваться этими мышцами ровно настолько, насколько требует свершение данного действия. Оправдание позы, жеста, движения. Каждое движение, положение, поза и жест должны быть оправданы, продуктивны и целесообразны.

Тема 5. *Работа актера над собой в творческом процессе переживания.*
«Работа над физическим аппаратом»

Вдохновение является лишь по праздникам. Поэтому нужен какой-то более доступный, протоптанный путь, которым владел бы актер, а не такой, который владел бы актером, как это делает путь чувства. Таким путем, которым может легче всего овладеть актер и который он может зафиксировать, является линия физических действий. Когда эти физические действия ясно определяются, актеру останется только физически выполнять их. Физически выполнять, а не пережить, потому что при правильном физическом действии переживание рождается само собой. Если же идти обратным путем и начать думать о чувстве и выжимать его из себя, то сейчас же случится вывих от насилия, переживание превратится в актерское, а действие вырождается в наигрыш.

*Тема 6. Работа актёра над собой в творческом процессе переживания.
«Чувство правды и вера»*

Путь к сценической вере – через убедительное для актёра объяснение, через увлекательную для него мотивировку всего, что происходит на сцене и что он сам делает в своей роли. Секрет актёрской веры в хорошо найденных им для себя ответах на вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» я это делаю. И если актёр убедительно для себя и логично для образа ответит на эти вопросы, то у него невольно будут возникать другие вопросы, требующие ответа: «Когда?», «Где?», «Каким образом?» и т.д. и т.п. И чем больше будет возникать у него вопросов, и его ответов на них, тем сильнее будет его сценическая вера. Ответы на такие вопросы К.С.Станиславский называл сценическим оправданием. Оправдать – значит сделать для себя правдой. В качестве идеального примера актёрской веры и чувства правды К.С.Станиславский приводил детей во время их игр (как девочка относится к полену, завёрнутому в тряпочку, как к своей больной доченьке и «лечит» её, беспокоится о ней). Чтобы легче оправдать жизнь образа на сцене, К.С.Станиславский советовал актёрам сначала создать для себя на сцене малую правду (правду физической жизни тела) через которую легче прийти к большой правде (правде жизни человеческого духа). И в этом очень поможет изобретённый К.С.Станиславским метод работы с «пустышкой», который сейчас чаще обозначают как упражнения на память физических действий (ПФД) и ощущений.

Тема 7. Постановка коллективного тематического этюда, с применением навыков работы актёра над собой.

Этюдный метод работы с актёром впервые был предложен Константином Станиславским – основоположником теории о психологическом жизнеподобном театре. Это метод действенного разбора материала, способ проб того или иного явления в пьесе (конфликта, событийного ряда, характера персонажа) вне «застольного периода». То есть этюдный метод – процесс поиска заложенных самим автором ключей к раскрытию образов героев, обстоятельств, в которых они существуют, проблем и конфликтов, которые их окружают.

Тема 8. *Репетиция коллективного тематического этюда, с применением навыков работы актера над собой.*

Главная задача этюдов в репетиционном процессе – проверка на правду. Как правило, эти этюды не носят показательного характера, поскольку являются творческой пробой, действенным поиском. Каждый раз они могут идти по-разному, в зависимости от состояния исполнителей и их импульсов. Это позволяет в первую очередь найти и оправдать черты характера героя, его эмоциональное состояние, жизненные приоритеты и отношение к другим персонажам.

**Требования к освоению подготовительного курса по дисциплине
«Актерское мастерство»**

В результате освоения подготовительного курса по дисциплине «Актерское мастерство» будущий абитуриент должен **знать**:

- систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского;
- основы техники актерского мастерства, психофизического тренинга по «системе» К.С.Станиславского;
- элементарные понятия о навыках артиста, их тренировке и анализе в сценическом воплощении.

Для дальнейшего результативного обучения, по дисциплине «Актерское мастерство» будущий абитуриент должен **обладать**:

- творческой фантазией
- образным мышлением
- организаторскими способностями
- основами актерской игры
- исполнительскими возможностями.

**Критерии оценки контрольного показа
(вступительного экзамена)
по дисциплине «Актерское мастерство»**

Задание. Включает в себя постановку тематического этюда, продолжительностью до 12 минут, поставленного заранее обучающимися по собственному усмотрению.

Этюд абитуриенты исполняют коллективно.

Тема этюда предоставляется абитуриентам заранее на курсах преподавателем.

Форма вступительных испытаний – экзамен

Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся:

- представляет к показу яркое, живое, органичное исполнение этюда
- уверенно владеет манерой, умеет грамотно передать замысел и основной идейный смысл этюда,
- обладает оптимальным комплексом исполнительских навыков, владеет техникой сценической речи, основами актерского мастерства.

Оценка «4» ставится в случае, если обучающийся:

- представляет к показу органичное исполнение этюда
- владеет манерой, вполне способен передать замысел и основной идейный смысл этюда,

- обладает оптимальным комплексом исполнительских навыков, владеет основами актерского мастерства.

Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся:

- представляет исполнение этюда,
- способен передать основную идею этюда,
- обладает комплексом исполнительских навыков.

Оценка «2» ставится в случае, если обучающийся:

- не представляет к показу этюд,
- не способен передать основную идею этюда,
- не обладает комплексом исполнительских навыков.

Система оценки знаний по дополнительному вступительному испытанию «Актерское мастерство» (просмотр) поступающих на специальность 51.02.01 Народное художественное творчество по виду Театральное творчество

№	Критерии оценки знаний, умений, навыков и профессиональных данных абитуриентов	Количество баллов
1	Предоставление яркого, живого законченного этюда. Наличие яркой, неординарной творческой фантазии и отличных организаторских способностей. Уверенное владение манерой, умение грамотно передать замысел и основной идейный смысл этюда. Обладание оптимальным комплексом исполнительских навыков (высокий технический уровень и выразительность исполнения этюда, собранность, мобильность, высокая культура исполнения, профессиональный внешний вид). Четкое, осознанное представление об избранной специальности. Наличие потенциала для дальнейшего профессионального обучения.	100-80
2	Предоставление законченного этюда. Наличие творческой фантазии и хороших организаторских способностей. Владение манерой, умение передать замысел и основной идейный смысл этюда с незначительными погрешностями.	79 -60

	Обладание достаточным комплексом исполнительских навыков (хороший технический уровень и выразительность исполнения этюда, собранность, мобильность, достойная культура исполнения, профессиональный внешний вид). Четкое, осознанное представление об избранной специальности. Наличие перспективы для дальнейшего профессионального обучения.	
3	Предоставление этюда с незначительными погрешностями. Наличие задатков творческой фантазии и организаторских способностей. Неуверенное владение манерой, и умение передать идейный смысл этюда со значительными погрешностями. Обладание достаточным допустимым комплексом исполнительских навыков (посредственный технический уровень и выразительность исполнения этюда, культура исполнения, профессиональный внешний вид). Четкое, осознанное представление об избранной специальности. Наличие перспективы для дальнейшего профессионального обучения.	59 - 40
4	Отсутствие подготовленного этюда. Исполнение этюда на заданную тему педагогом. Наличие слабо выраженных задатков творческой фантазии и организаторских способностей. Неумение выделить основной идейный смысл этюда. Слабое владение манерой. Обладание допустимым критическим комплексом исполнительских навыков (низкий технический уровень и невыразительность исполнения, слабое представление о культуре исполнения, недостаточно опрятный внешний вид). Общее представление об избранной специальности. Наличие возможности для дальнейшего профессионального обучения.	39-21
5	Отсутствие подготовленного этюда и несостоятельность исполнения этюда на тему, предоставленную педагогом. Отсутствие задатков творческой фантазии и организаторских способностей. Отсутствие манеры. Отсутствие комплекса исполнительских навыков (недопустимый технический уровень и невыразительность исполнения, отсутствие культуры исполнения, неопрятный внешний вид). Отсутствие представления об избранной специальности. Отсутствие возможности и перспективы для дальнейшего профессионального обучения.	20

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное освоение программы -50 баллов.

Рекомендуемая литература

1. Барбой Ю. М. К теории театра. СПГАТИ, 2008
2. Введение в театроведение. Коллективная монография. СПбГАТИ, 2011
3. Станиславский К. С. Искусство представления
4. Станиславский К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания.
5. Таиров А. Я. О театре. М., 1970
6. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 т. Л., 1984
7. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1995
8. Эфрос А. В. Репетиция — любовь моя. Профессия – режиссер. М., 1993