

Частное образовательное учреждение высшего образования

**«Международный университет искусств»
(ЧОУ ВО «МУИ»)**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по изучению дисциплины

«Основы актерского мастерства»

для обучающихся всех форм обучения по направлению подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

профиль «Эстрадно-джазовое пение»

г. Череповец

2024 год

ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по освоению дисциплины блока образовательных программ бакалавриата должны способствовать их более углубленному, осмысленному усвоению как во время аудиторных занятий, так и при самостоятельной работе студентов.

Прослушивание лекционного курса предполагает, во-первых, ориентацию на новейший материал, относящийся к каждой конкретной теме. Во-вторых, получение исходной основы самостоятельного изучения того, что, хотя и относится к теме, но в лекции не рассматривается, и что, естественно, лектором оговаривается. Для эффективного решения обеих задач обучающимся целесообразно иметь рабочую программу курса, в соответствии с которой лекции читаются. К каждой лекции необходимо готовиться.

Подготовка включает, как минимум, следующее:

- ознакомление с содержанием темы, так как она представлена в рабочей программе;
- ознакомление с литературой, при этом речь идет не просто о перечне источников, а о текстуальном ознакомлении с их содержанием, для уяснения наиболее сложных для понимания вопросов;
- во время чтения лекции лектором – внимательное отношение к излагаемому материалу. Фиксация вопросов по мере их возникновения. При этом каждый вопрос нуждается в четкой словесной формулировке. Ставить каждый вопрос рекомендуется в собственной формулировке. Это показывает, насколько студент усвоил и понял его содержание.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи дисциплины

Методические рекомендации по освоению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс самостоятельного или углубленного изучения курса.

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается:

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины;
- использования материала учебно-методического комплекса;
- работы с литературой;
- подготовки к промежуточной аттестации.

Цель дисциплины является освоение методики формирования актерских навыков у артиста музыкального искусства эстрады, понимание особенностей актерской техники и специфики ее применения в процессе работы над вокальным произведением песенного жанра и его исполнения на сцене.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать- особенности движения в сценическом пространстве;

- теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией;
- способы взаимодействия со зрителем;
- способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы;
- реальные условия художественно-производственного процесса на эстраде (в соответствии со специализацией);

уметь: - использовать в работе над произведением или ролью разнообразные средства пластической выразительности;

- настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над произведением или ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму;
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе художественного

замысла;

- проводить подготовительную работу над произведением или ролью: актерский анализ, изучение контекстных материалов, формирование замысла;
- общаться со зрительской аудиторией;
- проявлять творческую инициативу во время работы;
- самостоятельно проводить работу над ролью

иметь навыки и (или) опыт деятельности:

- теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли;
- навыками импровизации в процессе работы над ролью

При освоении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

1. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, ответы на вопросы и другие задания, представленные в методических указаниях для самостоятельной работы студентов.

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию или промежуточной аттестации.

3. Особое внимание следует уделить практическим занятиям, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Обучающийся должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ, согласно заданию, а также активно заниматься упражнениями самостоятельно.

4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущих.

5. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, справочную литературу, раскрывающую понятийный аппарат, интернет- сайты и тематические порталы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в последнем разделе данных методических указаний.

Тематический план дисциплины

Раздел 1. Основы актерского мастерства

Тема 1. Мастерство актера как вид искусства. Основные принципы мастерства актера. Сравнительные характеристики актерского искусства с иными видами искусств. Публичность творческого процесса актера. Понятие действия как главного средства художественной выразительности и смежных с ним понятий: «сквозное действие», «действенный анализ характера и роли». Соотношение слова и действия.

Тема 2. Система К. С. Станиславского – система воспитания актера. Система К. С. Станиславского, ее роль и значение в развитии современного сценического искусства. Учение К. С. Станиславского о «сверхзадаче» и сквозном действии. Применение системы К.С. Станиславского в работе с исполнителями эстрадных песен. Ознакомление с элементами актерской техники: сценическое внимание; освобождение мышц; действие «если бы» и предлагаемые обстоятельства; воображение и фантазия; оценка факта, отношение, логика и последовательность; чувство правды и вера; эмоциональная память; общение (взаимодействие); темпо-ритм. Взаимосвязь элементов системы и их действенный характер. Искусство переживания / искусство представления.

Тема 3. Действие – основа актерского искусства. Действие как волевой акт человеческого поведения, направленного на достижение цели. Особенности сценического действия. Действие и движение. Действие и чувство. Действие и приспособление. Взаимосвязь

физического (внешнего) действия и действия психического (внутреннего) – основа учения К. С. Станиславского об искусстве актера. Словесное действие. Понятие о сценической задаче.

Тема 4. Режиссерские упражнения и этюды Темы этюдов – народные сцены (обряды, свадьбы, гулянья, игры, вечерки и т.д.) Определение события, конфликта и предлагаемых обстоятельств, раскрывающих идейное содержание картин, характер живописных мизансцен.

Раздел 2. Элементы внутренней и внешней техники актера

Тема 5. Творческое внимание и память. Свобода, воображение и фантазия в творчестве актера. Актерская наблюдательность. Сравнительные характеристики внимания в повседневной жизни и сценического внимания. Виды внимания. Круги внимания. Память как один из основных элементов мастерства актера. Две стороны сценической свободы: внешняя (физическая), внутренняя (психическая). Мышечная свобода и раскрепощённость. Органическое творческое самочувствие. Специфика актерского воображения. Виды воображения: творческое, творящее, воспринимающее. Специфика творческой фантазии. Актерская наблюдательность. Работа над элементами сценического образа. Воплощение характеров. Сценическая выразительность.

Тема 6. Чувство правды и веры. Творческое оправдание. Творческая вера актера в правду вымысла. Сценическая вера и «актерский серьез». Убежденность актера — необходимое условие убедительности его игры. Сценическое/творческое оправдание — путь к вере. Сценическое оправдание как мотивировка сценической жизни актера-образа.

Тема 7. Сценическое отношение и оценка факта. Сценическое общение. Суть сценических отношений. Отношение – основа действия. Виды сценических отношений. Оценка факта и ее элементы. Рациональный и эмоциональный характеры оценки факта и их взаимозависимость. Общение как внутреннее взаимодействие. Причины нарушения процесса сценического общения. Схема внутреннего общения. Основные стадии органического процесса общения. Пристройки при общении.

Раздел 3. Работа актера-певца над песней

Тема 8. Анализ песни. Синтез музыки, слова, жеста, мимики, танца. Голос артиста – певца как важнейшее выразительное средство создания образа в песне. Интонация в творчестве драматического актера и актера-певца. Проблема выразительной интонации певца. Асафьев об интонации. Ф. И. Шаляпин, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, И. Яунзем о работе певца над сценическим образом. Интонация эстрадной песни, стиль, жанр, идейное содержание. Интонация актера и его сценическое поведение. Поиски звуковой окраски слова. Применение метода словесного действия в работе над песней – путь к яркому образному исполнению. Слияние слова, вокала, музыкальной интерпретации, жеста, внутренней и внешней характеристики – основное требование создания образа. Сверхзадача как высшая цель, вбирающая в себя все устремления актера. Взаимодействие с партнером (слушателем) в народной песне, обусловленное жанровой принадлежностью песни. Этапы работы над песней.

Тема 9. Работа над этюдами к песне и над словесно-музыкальным действием песни. Выявление логики мысли (перспективы речи). Выявление подтекста (подтекст – действие). Работа над видениями и внутренними монологами. Общение, как обмен видениями.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Практическое занятие №1 Тема «Мастерство актера как вид искусства. Основные принципы мастерства актера»

Вопросы для обсуждения:

1. Система К. С. Станиславского, ее роль и значение в развитии современного сценического искусства. Учение К. С. Станиславского о «сверхзадаче» и сквозном действии. Применение системы К.С. Станиславского в работе с исполнителями эстрадно-джазовых песен.
2. Выражение идеи песни в ее сценическом воплощении: вокальном, пластическом, художественно-декоративном.
3. Анализ мелодии песни как ключ к раскрытию ее идейного содержания.
4. Элементы актерского мастерства, их взаимосвязь и взаимообусловленность.

5. Роль изучения «действительности» и «предлагаемых обстоятельств» в сценическом воплощении эстрадно-джазовых произведений.

6. Выбор предлагаемых обстоятельств – начало творческого процесса.

Практическое занятие №2 Тема «Система К. С. Станиславского – система воспитания актера»

Упражнения на освоение элементов органического действия на сцене в предлагаемых обстоятельствах. Развитие внимания, мышечной свободы, творческого воображения, личного отношения с партнером – основа активного логичного действия. Комплексность изучения актерского мастерства. Упражнения на сценическое внимание, освобождение мышц, воображение, перемену отношения, действия для достижения поставленной цели.

Практическое занятие №3 Тема «Действие – основа актерского искусства»

Вопросы для обсуждения:

1. Действие как волевой акт человеческого поведения, направленного на достижение цели.
2. Особенности сценического действия.
3. Действие и движение. Действие и чувство. Действие и приспособление.
4. Взаимосвязь физического (внешнего) действия и действия психического (внутреннего) – основа учения К. С. Станиславского об искусстве актера.
5. Словесное действие. Понятие о сценической задаче.

Практическое занятие №4 Тема «Режиссерские упражнения и этюды» Этюды на оценку факта. Темы этюдов – эстрадные жанры (мюзиклы, пародии, варьете т. д.). Этюды с введением эстрадно-джазовых песен.

Практическое занятие №5 Тема «Творческое внимание и память. Свобода, воображение и фантазия в творчестве актера. Актерская наблюдательность»

Творческое задание «Упражнения на память физических действий»

Цель работы – преодолеть схематичность, условность и приблизительность в выполнении конкретных физических действий, развить активное действенное воображение и чувство правды и веры.

Задание и методика выполнения. Суть упражнения заключается в том, чтобы, не имея в руках никаких предметов, ощущая их лишь с помощью своего воображения, проделать физические действия так же, как если бы эти предметы были в руках. Для точности выполнения данного упражнения необходимо несколько раз проделать простые физические действия с реальным предметом, анализируя ощущая от его объема, веса, текстуры, размера изучая технику манипуляции с этим предметом. Затем следует повторить те же самые действия, не имея предмета в руках, воспроизводя все движения по порядку, добиваясь естественности в выполнении действия. При выполнении следует соблюдать следующие требования: точное знание («видение») расположения воображаемых предметов, скрупулезная точность и достоверность в выполнении действия, порядок действий, следить за естественной нагрузкой мышц, осознавать предел движения, дальше которого продолжать невозможно, «видеть» воображаемый предмет, «ощущать» его размеры, объемы, текстуру и вес.

Практическое занятие №6 Тема «Чувство правды и веры. Творческое оправдание»

Творческий проект «Оправдание состояния героя, места действия и предлагаемых обстоятельств»

Цель работы – достижение творческого состояния «веры в правду вымысла», умения объяснять и оправдывать как необходимые для себя то или иное состояние героя и заданные условия, события.

Задание и методика выполнения. Работа делится на три этапа.

I этап: подготовительный. Предлагается выбрать репродукцию произведения изобразительного искусства: картины или скульптуры, изображающих человека в момент душевных переживаний. Наиболее подходят портретные и жанровые живопись и графика, а также монументальная скульптура, изображающая одного персонажа. Придумать историю жизни изображенного персонажа: кто он, в какой семье родился, как прошло его детство, какую профессию (ремесло, род занятий) он имеет сейчас, его окружение (семья, друзья) и пр. Придумать и объяснить, что произошло с изображенным персонажем к моменту, запечатленному на картине / в скульптуре. Составить внутренний монолог персонажа в момент изображения его художником / скульптором.

II этап: воплощение выбранного образа. Этот этап предполагает работу в парах: фотограф и актер. Студентам предлагается сделать две фотографии. Одна запечатлевает актера, воплощающего выбранный образ. При фотографировании необходимо убедительно передать эмоциональное состояние героя (для этой цели не просто проговаривается, но переживается внутренний монолог, составленный студентом), выражение лица и, по возможности, положение тела героя в пространстве. Для создания второй фотографии необходимо умение работать в программе Photoshop. Следует «вырезать» свое лицо из первой фотографии и поместить в репродукцию вместо лица героя.

III этап. Публичная защита творческого проекта.

Практическое занятие № 7 Тема «Сценическое отношение и оценка факта. Сценическое общение»

Творческое задание «Этюды на отношение и оценку факта»

Цель работы – воспитать способность устанавливать и менять в соответствии с заданием сценическое (творческое, актерское) отношение и оценивать факты, происходящие на сценической площадке.

Задание и методика выполнения. Студентами совместно с преподавателем выбираются темы для одиночных и парных этюдов на оправданное молчание, продумываются образы персонажей и проговариваются их характеристики: возраст, социальное положение, внешние данные, особенности характера и пр., четко оговариваются место действия и события, происходящие в этюде. Органичное молчание – это существование героев этюда в таких предлагаемых обстоятельствах, в которых разговор и просто произнесенное слово неуместны. При выполнении этюдов следует помнить, что этюд состоит из цепочки совершающихся на сценической площадке происшествий, т.е. фактов, событий, а оценка – это реакция на сценический факт как внешний раздражитель. Настоящая оценка факта не должна быть «заготовленной», она должна рождаться произвольно, как если бы всё случилось в жизни. Требования при выполнении этюдов: находить и адаптировать, т.е. делать комфортными и единственно приемлемыми для себя, те отношения к фактам, которые требует характер героя; к происходящему на площадке относиться в соответствии с требованиями художественного вымысла и данной роли; любой факт этюда принимать как впервые случившийся и находить органичное (соответствующее характеристикам персонажа) отношение. Отношение – это путь к воплощаемому образу, это поведение, т.е. поступки и действия героя.

Практическое занятие № 8 Тема «Анализ песни» Определение темы и идеи песни. Определение сверхзадачи и сквозного действия. Определение предлагаемых обстоятельств, установление взаимоотношений с партнерами (определяется жанр песни). Создание «биографии» действующего лица. Определение конкретных задач действующего лица. Вскрытие подтекста (освоение внутреннего монолога). Определение действия в «зонах молчания».

Практическое занятие № 9 Тема «Работа над этюдами к песне и над словесно-музыкальным действием песни»

Практическая работа над словесно-музыкальным образом на материале:

- песен из репертуара ансамблевого класса;
- песен из репертуара класса сольного пения.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по подготовке выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;
- без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в библиотеке, дома, в спортивно-игровом зале и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; отработка индивидуальных практических заданий.

Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- формирование приверженности к будущей профессии;
- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, владений;
- формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, научные, справочные, информационные и др.);
- развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие творческого мышления;
- отработка элементов практических заданий для показа на промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Контрольная работа рассматривается как разновидность самостоятельной работы обучающихся, которая направлена на формирование умений самостоятельно работать с теоретическим материалом, анализировать важнейшие категории дисциплин, устанавливать взаимосвязь между их главными понятиями. В ходе выполнения контрольной работы обучающийся должен научиться определять практическую направленность и значимость дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами и соответствующими науками.

Данные методические рекомендации призваны помочь обучающимся успешно выполнить контрольную работу, а также научить их органично объединять лекционную форму обучения с систематической работой над учебниками, учебными пособиями, поскольку самостоятельная работа обучающихся – это важный элемент в овладении содержанием учебной дисциплины и формирования соответствующих компетенций, определенных рабочей программой дисциплины.

Основные этапы работы обучающегося при выполнении контрольной работы

Для выполнения контрольной работы необходимо:

1. Предварительно ознакомиться с программой курса дисциплины.
2. Тщательно проработать лекционный материал. При подготовке к выполнению контрольной работы обучающемуся необходимо тщательно проработать теоретический материал всех разделов лекций, обращая особое внимание на основные понятия и терминологию, которая используется в дисциплине. Кроме курса лекций рекомендуется пользоваться литературой.
3. Подобрать литературу по варианту контрольной работы и составить перечень использованных информационных ресурсов.

Подбор литературы к вопросам контрольной работы начинается с основных трудов по дисциплине. Кроме основной, необходимо использовать и дополнительную литературу. Она подбирается обучающимися самостоятельно. Для этого целесообразно использовать справочники и каталоги электронных библиотек, указатели журнальных статей, библиографические издания и др.

4. Правильно обработать материал и корректно изложить его в контрольной работе.

Приводимые в контрольной работе цифровые данные необходимо обрабатывать, то есть сводить их в таблицы и диаграммы, с помощью которых можно наглядно и доказательно обосновать излагаемые теоретические положения. Следует обязательно делать ссылки на те источники, откуда использованы цитаты.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной работе, является их самостоятельное, творческое выполнение. Самостоятельно выполненная, глубоко продуманная контрольная работа способствует получению прочных знаний.

Работа должна быть написана простым языком. Следует избегать книжных выражений и фраз. Обучающийся должен сам формулировать свои мысли, не допускать повторений, внимательно следить за тем, чтобы в работе отсутствовали противоречия между отдельными положениями. По возможности, следует использовать в работе и опыт своей практической деятельности.

Контрольная работа включает в себя один теоретический вопрос.

Структура контрольной работы. Типовую структуру письменной работы определяют ряд стандартов. Независимо от того, на каком фактическом материале выполнена работа, она должна включать следующие элементы:

1. титульный лист;
2. основная часть (ответ на теоретический вопрос);

3. список использованных источников;

4. приложения (при необходимости).

Работу должны отличать четкость построения; логическая последовательность изложения материала, раскрывающего тему работы; убедительность аргументации; краткость и четкость формулировок.

Титульный лист. Титульный лист является первым листом письменной работы и должен содержать четко установленные реквизиты.

Основная часть контрольной работы. Основная часть работы представляет собой письменный ответ на теоретический вопрос, описание заданной темы.

Список использованных источников. Список использованных источников и литературы включает перечень всех источников, которые были использованы при выполнении письменной работы.

Требования к оформлению контрольной работы

Оформление письменной работы осуществляется в соответствии со следующими требованиями

– письменная работа выполняется на листах формата А4 и должна быть сброшюрована в папке такого же формата;

– текст печатается 14 шрифтом с интервалом 1,5;

– поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. Размер левого поля 25 мм, правого 10 мм; размер верхнего и нижнего полей не менее 15 мм;

– каждая страница письменной работы должна иметь порядковый номер, который ставится арабскими цифрами посередине страницы или в верхнем правом углу без других дополнительных знаков. Титульный лист считается первым, но сам не нумеруется; в общую нумерацию входят список использованной литературы и приложения.

– при использовании в письменной работе цитат, мыслей и положений других авторов на них необходимо делать ссылки. Последние могут быть: 1. внутритекстовыми – пишутся сразу после цитаты в скобках; 2. подстрочными, когда после цитаты ставится порядковый номер ссылки на данной странице, а название литературного источника с соответствующим номером размещается под текстом страницы;

– иллюстрации (диаграммы, схемы, графики и т.д.) должны обязательно иметь номер и наименование, расположенные под рисунком. Нумерация иллюстраций в работе сквозная;

– список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по первому слову в наименовании литературного источника, делается сквозная нумерация. В обязательном порядке указываются выходные данные.

Принцип выбора варианта контрольной работы

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с номером в списке группы.

Письменная работа предварительно оценивается руководителем. После этой проверки обучающийся должен устранить все сделанные руководителем замечания, если таковые имеются, и подготовиться к защите контрольной работы.

Задания для контрольной работы

1. Творчество Н.В.Гоголя.
2. Внутренняя речь. Подтекст.
3. Этика и дисциплина.
4. Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли».
5. Творческое самочувствие и атмосфера.
6. Этюдный метод работы над ролью.
7. Учение К.С. Станиславского о сценическом слове.
8. Русский театр первой половине XX века. К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов.

9. К.С. Станиславский. Работа актера над собой.
10. Советский театр во второй половине XX века Ю.Любимов, А.Эфрос, М.Захаров, Г.Товстоногов.
11. Творческое самочувствие и атмосфера.
12. Актер и образ.
13. Эмоциональная память актера.
14. Внутренний монолог.
15. Пластический рисунок роли, мизансцена.
16. Актерское искусство 70-80 гг. на примере творчества И. Смоктуновского, А. Папанова, А. Миронова, В. Соломина.
17. Актерский путь К.С. Станиславского и создание системы воспитания актера.
18. К. С. Станиславский. «Работа актера над собой»
19. Этические принципы театрального искусства.
20. Чувство правды, логика и последовательность как основные элементы развития сценического внимания.
21. Эмоциональная память. Развитие памяти пяти органов чувств.
22. Метод действенного анализа и импровизационное самочувствие актера.
23. Темпо-ритм этюда, отрывка, спектакля.
24. Роль сценического действия в актёрском искусстве. Предлагаемые обстоятельства «если бы».
25. Характер и характерность, их сущность и значение при перевоплощении образ.
26. Мизансцена как действенное, выразительное средство создания образа, спектакля.
27. Сверхзадача и сквозное действие.
28. Внутренний монолог и «зоны молчания».
29. Перевоплощаемость и перевоплощение.
30. Сценическое воплощение образа. Целостность актёрского образа.
31. Импровизация. М. Чехов и Вс. Мейерхольд
32. Основные этапы работы артиста над ролью.

5 ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. В период прохождения промежуточной аттестации обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Требования к организации подготовки те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее восстановить обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к промежуточной аттестации у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных конспектов.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы актёрского мастерства» включает в себя 2 вопроса: один теоретический вопрос и практическое задание, состоящее из трех частей:

- анализ песни;
- разработка сценической интерпретации песни;
- показ концертного номера (исполнение песни).

Рекомендации по выполнению практического задания на промежуточную аттестацию

План анализа песни:

1. Определение темы и идеи песни. Кратко изложить темы и идеи выбранной вами песни. Что она хочет рассказать? Каковы её основные послылы?
2. Ответьте на вопрос: какие чувства и мысли вызывает у вас эта песня?
3. Определение сверхзадачи и сквозного действия. Сформулируйте сверхзадачу (главную цель персонажа в песне). Что он или она хочет добиться? Какова история героя? Определите сквозное действие – последовательность действий, которые должны продвигать персонажа к этой цели.
4. Определение предлагаемых обстоятельств. Установите контекст, в котором происходит действие. Где и когда разворачивается сюжет?
5. Какой жанр песни (драма, комедия, лирика и т.п.)? Как это влияет на интерпретацию?
6. Создание «биографии» действующего лица. Составьте подробное описание персонажа: его имя, возраст, происхождение, жизненные обстоятельства, важные события из прошлого. Какие переживания и опыты были у персонажа до событий песни? Как это сказывается на его текущем состоянии?
7. Определение конкретных задач действующего лица. На основе биографии сформулируйте конкретные задачи персонажа в песне. Каковы его желание, страхи и надежды?
8. Вскрытие подтекста. Исследуйте подтекст песни и осмыслите внутренний монолог персонажа. Опишите, что персонаж думает или чувствует.
9. Определение действия в «зонах молчания». Выделите места в песне, где нет слов, но присутствует эмоция. Определите, какие действия можно предпринять в эти моменты для максимальной выразительности.

Рекомендации:

1. Уделите внимание не только вокальному исполнению, но и актерской составляющей. Ваше тело, жесты и мимика должны отражать внутреннее состояние персонажа.
2. Не забывайте о взаимодействии с пространством - используйте сцену, «взаимодействуйте» с пространством вокруг вас.
3. Находите подходящие визуальные и эмоциональные образы, которые помогут глубже передать идею вашей песни.

Итоговая часть задания:

1. Подготовьте сценическую интерпретацию песни, учитывая все вышеперечисленные пункты.
2. Продемонстрируйте исполнение песни перед зрителями, обращая внимание на актерские приемы, эмоции и взаимодействие с воображаемыми партнерами (если они имеются).
3. После исполнения получите обратную связь от преподавателя и сокурсников, обсудите, что удалось, а что требует доработки.

Правила подготовки к ответу на теоретический вопрос промежуточной аттестации:

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это ориентировка в материале!)

Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.

В период прохождения промежуточной аттестации обучающийся имеет право составить план или изложить полный ответ на заданный вопрос экзаменационного билета. Написанное нужно на всякий случай, чтобы помочь выходу из непредвиденной ситуации. Наметив структуру ответа, необходимо обратиться к литературе. На основе обращения — воспроизвести для себя важнейшие источники. Затем — продумать, как увязать содержание вопросов, на которые будут даваться ответы, с содержанием источников.

Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.

Содержательная сторона ответа предполагает, как минимум, следующее:

1) экзаменуемый должен показать, что по вопросам билета им прочитано; изложить свою точку зрения;

2) изложить, на что конкретно нацеливает его как будущего специалиста содержание вопросов, по которым он дает ответ (важность последнего момента связана с тем, что через него проявляется философско-научная и методологическая культура экзаменуемого, экзаменуемый демонстрирует этим, что дал ему изученный и сдаваемый курс).

Формальная сторона ответа предполагает: обоснование каждого из высказываемых положений, избежание декларативности, максимальную полноту изложения, недопущение пробелов, последовательность изложения (каждый из вопросов должен логически вытекать из предыдущего и логически подготавливать последующий).

Список вопросов для промежуточной аттестации

1. Действие как основа искусства актера.
2. Внешняя и внутренняя техника актера.
3. Внимание в творчестве актера (виды внимания, объекты внимания).
4. Внутренний монолог.
5. Воображение и фантазия в творчестве актера.
6. Единство физического и психического в творчестве актера.
7. Сценическая задача (цель, действие, приспособление).
8. Событие как драматическая категория. Природа события.
9. Драматический конфликт. Конфликт внутренний и внешний. Природа конфликта.
10. Основные принципы системы К.С. Станиславского.
11. Предлагаемые обстоятельства, их классификация.
12. Основные элементы актерского мастерства, их взаимосвязь в творчестве актера.
13. Общение и взаимодействие с партнером как основной вид сценического действия.
14. Свобода в творчестве актера.
15. Творческая вера актера.
16. Оценка факта.
17. Память в творчестве актера.
18. Природа актерских переживаний.
19. Сверхзадача и сквозное действие роли.
20. Предлагаемые обстоятельства и их значение в создании образа.
21. Режиссер и его функции.
22. Творческое оправдание

6 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Латынникова И. Н., Прокопов В. Л., Прокопова Н. Л. Актерское мастерство, учебное пособие: Юрайт, 2024.
2. Станиславский К.С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы Москва: Издательство: Юрайт, 2018.