

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ И МАСТЕРСТВА АКТЕРА**

**Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
«Актерское мастерство»**

Специальность
52.05.01 «Актерское искусство»

специализация
«Артист драматического театра и кино»

Квалификация (степень) выпускника
«Артист драматического театра и кино»

Орел 2017

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины «Актерское мастерство». Специальность 52.05.01 «Актерское искусство», специализация «Артист драматического театра и кино», квалификация (степень) выпускника «Артист драматического театра и кино» одобрены на заседании кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИК от 4 апреля 2017 г., протокол № 8

Методические рекомендации утверждены на заседании Совета факультета художественного творчества ОГИК от 17 мая 2017 г., протокол № 9

Разработчик: В.Ю. Иванов, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера, профессор.

Рецензент: О.В. Князева, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера.

Содержание самостоятельной работы в период проведения промежуточной аттестации.

Текущий контроль самостоятельной работы в форме практических показов этюдных работ (1-й – 2-ой семестры), инсценировок по литературным произведениям (3-й – 4-й семестры), курсового спектакля (4-й – 5-й семестры), отрывков из драматургических произведений (6-й – 7-й семестры), исполнительская работа в курсовых спектаклях (7-й – 8-й семестры).

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой:

В практическом плане:

- работа над этюдами (1 курс),
- работа над ролью в инсценировке, отрывках, актах из пьес (2 курс),
- работа над ролью в процессе создания спектакля на основе драматургического материала (3,4 курс).

В теоретическом плане:

- работа над основными первоисточниками в области театрально-сценического искусства (конспекты основополагающих трудов ведущих мастеров театральной культуры).

Практические занятия и методические рекомендации

Тема: Работа над ролью в спектакле

1. Спектакль

Спектакль как «сценическое произведение» (К.С. Станиславский) и его «художественная целостность» (А.Д. Попов). Атмосфера и образ спектакля. Внешняя и внутренняя организационная часть спектакля. Режим выпуска спектакля. Законченность работы – одно из первых условий художественности. Линия внутренней сущности спектакля. Линия жизни изображаемой пьесы. Ремесленное «вообще» – условная внешняя форма игры «вообще».

Проблемы перехода от работы над ролью в отрывке к работе над ролью в спектакле. «Зерно» драмы (сквозное действие) – «зерно» роли (сверхзадача) –

– зерно спектакля. «Литературная» концепция роли в спектакле, «режиссерская», «актерская», «художническая». Жанрово-стилевое своеобразие спектакля и отбор актерских выразительных средств.

2. Репетиция

Поиск правильного самочувствия. Неправильно организованная репетиция – вывихнутая роль. Играть в полный тон. Атмосфера репетиции. Репетиции и домашняя работа. Творческая инициатива и самостоятельная работа. Правильная художественная этика и дисциплина репетиций. Закрепление найденного. Диалектика противоречий – риск превратить репетицию в урок и репетиция как «урок на ходу». Принцип «пробовать» (Немирович-Данченко). Принцип «брать и отдавать». Взаимосвязь репетиции и психотехники. Участие в замысле всей постановки в целом.

Виды репетиций: застольные, рабочие и генеральные репетиции, прогоны и репетиции на зрителя. Монтировочные и световые репетиции. Репетиция в выгородках.

3. Два этапа работы актера над спектаклем

«Комнатное самочувствие» и самочувствие сценическое. Сценическая атмосфера и «окружающие факторы». Действовать в образе на сцене в присутствии зрителей. Не приспосабливаться к публике, а вести за собой через образы к идее пьесы. Зрительское сотворчество. Роль для самих себя за кулисами. Сверхзадача и сквозное действие роли в спектакле: проверка и закрепление.

4. Темпо-ритм роли в спектакле

Темпо-ритм пьесы, роли, спектакля. Тон роли и общий тон спектакля. Случайность темпо-ритма спектакля. Психотехника по созданию темпо-ритма всей пьесы и роли. Темпо-ритм сквозного действия и подтекста. Темпо-ритм – интуиция правильного переживания. Темпо-ритм и событие. Темпо-ритм и атмосфера. Темпо-ритм тревожного ожидания.

5. Закон коллективного творчества

Корпоративные интересы ансамблевой работы. Ощущение коллективности. Принцип сотворчества. Общее создание внутренней жизни пьесы и ролей и сценическое воплощение основного зерна и мысли. Театр гастролера, театр одной актерской индивидуальности и театр ансамбля. Актер – носитель специфики театра. Студийный опыт по коллективному созданию пьесы, спектакля (Сулержицкий – Вахтангов).

6. Гигиена роли в спектакле

Гигиена роли и закон постепенного угасания рефлексов (Павлов). Настойка и преднастройка при выходе на сцену. Предрабочее состояние и сценическое самочувствие. Внутренний «туалет» актера («туалет-настройка»). Новизна раздражителей и «закон силовых отношений». Обновленные видения «в разрезе сегодняшнего дня». Новизна и первичность приспособлений при исполнении уже знакомых действий: моменты восприятия, ориентировки, пристройки к партнеру, создание видений внутреннего зрения, процесс мышления в образе и т.д. Повторные чувствования линии подтекста и сквозного действия.

7. Сверх-сверхзадача актера как художника.

Актер и идеальный образ человека-артиста. Опережающее целеполагание. Мировоззрение. Сверхсквозное действие. «Зачем?» и «Ради чего?». «Туалет» души актера – подготовка к спектаклю или репетиции.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

а) основная литература

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки: учебное пособие/М.Е. Александрова. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. - 96с.

2. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П.Е. Любимцева. - 6-е изд., стер. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 432с.
3. Мастерство актёра в терминах Станиславского/сост. М.А. Венецианова; под ред. Л.Ф. Макарьева. - М.: АСТ, 2010. - 512 с.
4. Соснова, М.А. Искусство актера: Учебное пособие для вузов/М.А. Соснова. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 432 с.
5. Станиславский, К.С. Учебник актерского мастерства: Работа актёра над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения/ К. С. Станиславский. - М. : АСТ; СПб.:Прайм-Евронанк, 2010. - 448с.
6. Станиславский, К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе переживания: дневник ученика / К.С. Станиславский. - СПб.: Азбука-Классика, 2012. - 512 с.

б) дополнительная литература:

1. Автушенко, И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух : учебное пособие / И.А. Автушенко ; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - М. : Редакционно-издательский отдел ВГИК, 2012. - 121 с.
2. Буров, А.Г. Труд актера и педагога / А. Г. Буров. - М.: РАТИ-ГИТИС, 2007. - 364с.
3. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: движение во времени : монография / Ю. А. Васильев. - СПб. : СПбГАТИ, 2010. - 320с.
4. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: голос действующий : учебное пособие / Ю. А. Васильев. - М. : Академический проект, 2010. - 466с.
5. Волконский, С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста(по Дельсарту) : учебное пособие / С. М. Волконский. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2012. - 176 с.
6. Голубовский, Б.Г. Самостоятельная работа артиста : Учеб.пособие по курсу "Режиссура детского театрального коллектива" / Б. Г. Голубовский. - М, 1997. - 56с.
7. Козлов, Н.И. Пластическая выразительность как один из определяющих компонентов в создании художественного образа: учебное пособие / Н. И. Козлов. - СПб.: Композитор: Санкт-Петербург, 2006. - 20с.
8. Полищук, В. Книга актерского мастерства: Всеволод Мейерхольд / В. Полищук. - М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. - 222с.
9. Разночинцева, М.А. Роль пластики (сценического движения) в обучении актерской профессии / М. А. Разночинцева // Театр.

Живопись. Кино. Музыка. - 2013. - №4.-С.121-129.

- 10.Сарабьян, Э. Большая книга актерского мастерства : уникальное собрание тренингов по методикам величайших режиссёров. Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов / Э. Сарабьян, В. Полищук. - М.: АСТ, 2015. - 789с.
- 11.Станиславский, К.С. Собрание сочинений: В 9-ти т. Т.4: Работа актера над ролью. Материалы к книге. / К. С. Станиславский ; Сост.,вступ.ст. И.Н.Виноградской. – М.: Искусство, 1991. - 399с.
- 12.Шангина, Е.Ф. Выявление и развитие актерских и режиссерских способностей: Метод.рекомендации / Е. Ф. Шангина. - М : ЕБД"Дебют", 1993. - 160с.

в) литература из ЭБС

1. Актерское мастерство=Training of the american actor: Американская школа / пер. англ. под ред. А. Бартоу ; пер. с англ. М. Десятова ; под ред. Ю. Быстрова. - М. : Альпина нон-фикшн, 2016. - 405 с. - ISBN 978-5-91671-243-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279198> (06.10.2016).
2. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=44517. — Загл. с экрана.
3. Вальц, К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 351 с.Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=2005.
4. Волконский, С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 248 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=4553. — Загл. с экрана.
5. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 382 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=67486. — Загл. с экрана.
6. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 456 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=30434.— Загл. с экрана.
7. Маркова Е. В. Марсель Марсо [Электронный ресурс] : . — Электрон.

- дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 255 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13864. — Загл. с экрана.
8. Савина А. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2009. — Загл. с экрана.
9. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 157 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53671. — Загл. с экрана.
10. Шихматов, Л.М. Сценические этюды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 317 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55710. — Загл. с экрана.

з) программное обеспечение:

В настоящее время в институте используется следующее программное обеспечение:

Лицензионное коммерческое ПО:

- Microsoft Windows XP Professional/Vista/7/10 – операционная система, включая браузер Internet Explorer.
- Microsoft Office Professional 2003/2007/2010/2013 – пакет прикладных программ (в т.ч. Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Microsoft Outlook).
- MyOffice – пакет прикладных программ (в т.ч. МойОфис Текст, МойОфис Таблица, МойОфис Презентация, МойОфис Почта).
- Kaspersky Endpoint Security – антивирусная программа.
- Adobe Master Collection CS6 – пакет прикладным программ для обработки мультимедиа.
- Marc SQL – автоматизированная библиотечно-информационная система.

Программные продукты от ЗАО «Электронные офисные системы»:

- eDocLib под СУБД MS SQL Server (версия для учебных заведений);
- EOS for Share Point (версия для учебных заведений, для одной фермы серверов MOSS 2010);

- “АРХИВНОЕ ДЕЛО” под СУБД MS SQL Server (версия для учебных заведений);
- “ДЕЛО-предприятие” под СУБД MS SQL Server (версия для учебных заведений).

Свободно-распространяемое/бесплатное ПО или ПО с открытым кодом

- Mozilla Firefox – браузер.
- Google Chrome – браузер.
- FAR-Manager – файловый менеджер.
- Pascal ABC Net – среда программирования на языке Pascal.
- Sumatra PDF – программа просмотра и печати PDF-файлов.
- doPDF – программа создания PDF-файлов (виртуальный принтер).
- 7-zip – архиватор (программа сжатия данных и создания архивов).
- Notepad++ – текстовый редактор.
- Skype – программа для телекоммуникации.
- S-Tools – стеганографическая программа (для шифрования).

На всех компьютерах в институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных неотредактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

д) Интернет-ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Электронный справочник «Информио» для вузов компании ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре» на сайте www.informio.ru с персонифицированным доступом;
- Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система КонсультантПлюс: Версия Проф от ЗАО «Консультант плюс».

СОДЕРЖАНИЕ

1.Содержание самостоятельной работы в период проведения промежуточной аттестации.....	3
2.Практические занятия и методические рекомендации.....	3
3.Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	5