

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Екатеринбургский государственный театральный институт»

«Утверждаю»

Ректор ЕГТИ

доцент, к. культурологии,

А.А. Глуханюк

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Актерское мастерство

Специальность **52.05.01 Актерское искусство**
Специализация: **Артист театра кукол**

Уровень образования: **специалист**

Форма обучения: **очная**

Екатеринбург
2017

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Составители: заведующий кафедрой театра кукол Холмогорова Надежда Гавриловна,
преподаватель кафедры театра кукол Гаранина Наталья Войттовна

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры театра кукол (протокол
№ 6 от «13» июня 2017 г.)

Заведующий кафедрой _____ (Н.Г. Холмогорова)

1. Общая характеристика дисциплины «Актерское мастерство»:

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования:

52.05.01 Актерское искусство	приказ Министерства образования и науки РФ	№ 1146 от 07.09.2016
------------------------------	--	----------------------

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Дисциплина «Актерское мастерство» является базовой дисциплиной модуля «Основы профессиональных компетенций артиста театра кукол». В ходе изучения студенты знакомятся с теорией и практикой актерского мастерства.

Планируемые результаты освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-4 – способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества;

ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности;

ОПК-6 – способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества;

ПК-1 – готовность к созданию художественных образов актерскими средствами;

ПК-2 – умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии;

ПК-3 – готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении;

ПК-4 – способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

ПК-12 – умение с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;

ПК-14 – готовность проводить актерские тренинги;

ПК-15 – готовность к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

ПСК-3.1 – готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;

ПСК-3.3 – владением практическими навыками изготовления основных систем кукол.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

– теорию основ актерского мастерства;
– основные элементы актерского мастерства (внимание, оценка, событие, отношения, конфликт, действие).

Уметь:

– применять на практике полученные теоретические знания;

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- определять идею, тему, жанр и сюжет произведения.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:

- навыки создания художественных образов актерскими средствами;
- навыки изготовления основных систем кукол.

1.2. Объем дисциплины

Очная форма обучения: (специальность «Актерское искусство»)

Виды учебной работы, формы контроля	Всего часов	Учебные семестры, номер							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия	1555	170	170	204	187	204	204	272	144
Лекции	136	34	34	34	34	-	-	-	-
Практические занятия	1283	119	119	153	136	187	187	238	144
Индивидуальные занятия	136	17	17	17	17	17	17	34	-
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	425	10	10	48	29	12	12	16	288
Промежуточная аттестация		3	Э	3	Э	3	Э	Э	-
Общий объем по учебному плану, час.		1980							
Общий объем по учебному плану, з.е.		55							

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины	Содержание
P1	Развитие психотехники актера	<p>Теория и практика актерского мастерства. Знание основ актерского мастерства: внимание, оценка, событие, отношение, конфликт, действие.</p> <p>Практические тренинги по актерскому мастерству:</p> <ol style="list-style-type: none"> на внимание – упражнение «печатная машинка», упражнение на память физических действий, индивидуальные этюды на образное представление предметов окружающей среды и животных наблюдение за животными, наблюдение за людьми (походки, характерность), упражнение «зеркальное отражение» и т.д.; на событие, отношение, конфликт, действие – одиночные этюды с поворотным событием, парные этюды на органическое молчание с минимумом слов на основе жизненных наблюдений. упражнение «цирк», пародии на популярных «звезд» эстрады; этюды на основе литературных произведений отечественных авторов. <p>Навыки работы над отрывком: умение определить событийный ряд произведения, отрывка.</p>

		Изучение этапов развития главного конфликта (исходное событие, предшествующее событие, начальное событие, главное событие, кульминация).
P2	Развитие навыков кукловодства и работа над ролью	<p>Понимание обобщения в пластическом действии тростевой куклы.</p> <p>Работа над отрывками с более значительным количеством авторского текста.</p> <p>Обучение и тренаж в области органического рождения слова.</p> <p>Проработка элементов создания роли в отрывках на тростевой кукле.</p> <p>Чередование движения куклы с моментами выразительной статики.</p> <p>Понятие «жест куклы», включающее пластическое поведение куклы на ширме, связанное со всей пластической жизнью куклы. Метод воплощения задуманного характера в сценическом поведении куклы.</p> <p>Создание партитуры движений, воплощающих действие. Овладение сквозным действием отрывка.</p> <p>Одиночные или групповые концертные этюды.</p>
P3	Подготовка спектакля	<p>Осуществление подготовки дипломного спектакля.</p> <p>Изучение пьесы (для дипломного спектакля), ее стиль и жанр, определение сверхзадачи и сквозного действия роли, выяснение предлагаемых обстоятельств, создание биографии своего героя, разбор основного конфликта и т.д. Навыки самостоятельной работы над созданием художественного образа.</p> <p>Составление концертной программы из цикла «Кукольная эстрада».</p> <p>Учебно-производственная практика включает темы: Периодическое исполнение спектаклей на публике. Внесение в работу актера корректив, диктуемых публичным исполнением спектакля.</p> <p>Тренаж артиста и гигиена куклы.</p> <p>Творческие встречи со зрителем.</p> <p>Ускоренный темп работы над ролью.</p> <p>Срочные вводы на роли по назначению преподавателей и по творческим заявкам дипломников.</p>

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины: 1980 ч, 55 з. е.

Раздел дисциплины	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), (всего, часов)						Самостоятельная работа (всего, часов)					Виды контроля (всего, единиц)			Формируемые компетенции (с указанием кодов)
	Аудиторная работа, в том числе:						Всего	Подготовка к лекционным занятиям	Подготовка к практическим занятиям	Контрольная работа	Реферат	Эссе, творческая работа			
	Всего	лекции	Семинары, практические занятия	Индивид. Занятия	Занятия в интеракт. форме	Занятия в интеракт. форме									
Р1. Развитие психотехники актера	544	102	391	51			68	18	50						ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-12, ПК-14
Р2. Развитие навыков кукловождения и работа над ролью	595	34	510	51			53	8	45						ОК-7, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-15, ПСК-3.1, ПСК-3.3
Р3. Подготовка спектакля	382	-	382	-			304	-	304						ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-3.1, ПСК-3.3
ИТОГО часов по дисциплине	1555	136	1283	136			425	26	399						X

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено.

4.2. Практические занятия

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1-30	Тренинги на внимание	59
P1	31-60	Тренинги на событие, отношение, конфликт, действие	60
P1	61-90	Упражнение «цирк», пародии на популярных «звезд» эстрады	59
P1	91-120	Этюды на основе литературных произведений отечественных авторов.	60
P1	121-157	Работа над отрывком: определение событийного ряда	75
P1	158-196	Работа над отрывком: изучение этапов развития главного конфликта	68
P2	197-231	Работа над отрывками со значительным количеством авторского текста	70
P2	232-266	Обучение и тренаж в области органического рождения слова	70
P2	267-313	Проработка элементов создания роли в отрывках на тростевой кукле.	94
P2	314-360	Воплощение задуманного характера в сценическом поведении куклы	94
P2	361-407	Создание партитуры движений	94
P2	408-454	Одиночные или групповые концертные этюды	98
P3	455-590	Составление концертной программы из цикла «Кукольная эстрада»	238
P3	591-674	Подготовка дипломного спектакля	144

Всего: 1283

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1 Примерный перечень тем домашних работ

Не предусмотрено

4.3.2 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

4.3.3 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

4.3.4 Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения						Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1	*			*	*							
P2	*			*	*							
P3	*			*	*							

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1.Рекомендуемая литература

6.1.1.Основная литература

Василькова А.Н. Душа и тело куклы: Природа условности куклы в искусстве XX века: театр, кино, телевидение. М: Аграф, 2003.

Кириллова Е. И., *Латышева Н. А.* Сценическая речь в театре кукол. Учебное пособие. Изд-во СПбГАТИ, 2009.

Коллективная монография. ПЛАСТИКА РУК - основа актерского искусства кукольника. Изд-во СПбГАТИ, 2012.

Наумов Н.П. В профессиональной школе кукольника. М.: Чистый лист, 2009.

Рябухо А.В. Первый театр в нашей жизни. М.: Автограф, 2007.

Советов В. М. Театральные куклы: технология изготовления. СПбГАТИ, 2007.

6.1.2.Дополнительная литература

Акимов Н. Не только о театре. – Л.-М., 1966.

Акимов Н. Театральное наследие. – Л., 1978.

В.И. Немирович-Данченко о творчестве актера. – М., 1973.

Вилар Ж. О театральной традиции. – М., 1956.

Гладков А. Театр. – М., 1980.

Глазков А. Мейерхольд. Т.1. – М., 1990.

Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.

- Захарова Б.* Мастерство актера и режиссера. – М., 1964.
Комиссаржевский В. Беседы режиссера. – М., 1953.
Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. – М., 1978.
Мастера театра об искусстве актера (К.Станиславский, И.Москвин, В.Топорков, Б. Шукшин, С. Бирман, А. Попов и др.). – М., 1949.
Петров Н.В. Я буду режиссером. – М., 1969.
Попов А. Из режиссерских записей. – М., 1967.
Творческое наследие В.Э.Мейерхольда. М., 1978.
Топорков В. К.С.Станиславский на репетиции. – М., 1950.
Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 1979.

6.2.Методические разработки

Не используются

6.3.Программное обеспечение

Программное обеспечение, установленное на компьютеры, используемые студентами для самостоятельной работы – Windows 10, Microsoft Office 2016.

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Не используются

6.5.Электронные образовательные ресурсы

Не используются

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Лекционная аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор, ТВ, доступ в сеть Интернет); репетиционный зал.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня знаний является формой управления результативностью процесса образования. Контроль уровня знаний по дисциплине осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета / экзамена).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на лекционных и практических занятиях;
2. контроль участия в совместной работе группы;
3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета (экзамена), который проводится в устной либо письменной форме.

Задачи промежуточной аттестации:

1. определить общий уровень основных знаний по предмету;
2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;

3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

При определении критерия выставления оценки принимаются во внимание объем, глубина знаний, доказательность и аргументированность ответа, а также общий кругозор студента.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные и глубокие знания предмета, знакомому как с основной, так и с дополнительной литературой, рекомендованной для освоения курса.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

При выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается глубина демонстрируемых студентом знаний и уровень освоения пройденного материала.

Система критериев оценивания при проведении промежуточной аттестации опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные	Студент имеет низкую	Студент имеет	Студент имеет

качества	мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.
-----------------	--	---	---

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№	Код формируемой компетенции и ее содержание	Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе освоения ООП
		Очная форма обучения
1	ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2	ОПК-4 – способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3	ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности.	4, 5, 6, 8
4	ОПК-6 – способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества.	4, 5, 6, 7, 8
5	ПК-1 – готовность к созданию художественных образов актерскими средствами.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
6	ПК-2 – умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии.	7, 8
7	ПК-3 – готовность проявлять творческую инициативу во	7, 8

	время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении.	
8	ПК-4 – способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.	4, 5, 6, 7, 8
9	ПК-12 – умение с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.	1, 2, 3
10	ПК-14 – готовность проводить актерские тренинги.	1, 2, 3
11	ПК-15 – готовность к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин (модулях) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.	7
12	ПСК-3.1 – готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.	7, 8
13	ПСК-3.3 – владением практическими навыками изготовления основных систем кукол.	4, 5, 6, 7, 8

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
-----------------------	---------------------------------	------------------

<p>Понимание смысла компетенции</p>	<p>Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных задач</p> <p>Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию.</p> <p>Имеет фактические и теоретические знания в пределах области исследования с пониманием границ применимости</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>
<p>Освоение компетенции в рамках изучения дисциплины</p>	<p>Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых задач. Способен применять только типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной (выделенной) задаче</p> <p>Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию.</p> <p>Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить способы решения, применяя современные методы и технологии.</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>
<p>Способность применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины</p>	<p>Способен работать при прямом наблюдении. Способен применять теоретические знания к решению конкретных задач.</p> <p>Может взять на себя ответственность за завершение задач в исследовании, приспособливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или иной проблемы</p> <p>Способен контролировать работу, проводить оценку, совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный прием решения задач по возникающим проблемам.</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>

Шкалы оценки для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Зачтено ставится в том случае, если студент освоил все формы работы за период обучения (отрывки, этюды, сцены из кукольных спектаклей), овладел методикой кафедры, направленной на воспитание артиста театра кукол как актера синтетического типа; в достаточной степени владеет актерскими средствами для выражения замыслов постановщиков спектакля (режиссера, балетмейстера), приобрел навыки общения кукловождения, навыки общения со зрительской аудиторией в рамках концертно-театральных форм.

Незачтено ставится при невыполнении или частичном невыполнении указанных выше требований.

Отлично ставится в случае, если студент полностью овладел основами мастерства артиста театра кукол во всех его составляющих (актерское, певческое, пластическое мастерство,

мастерство создания театральной куклы); обладает умением решать на сценической площадке различные художественные задачи на основе способности к самостоятельному образному мышлению, имеет навыки работы в творческом коллективе.

Хорошо ставится в случае, если студент допускает незначительные погрешности в работе с голосовым аппаратом, имеет проблемы с пластическим выражением образа, не обладает самостоятельностью мышления в работе над ролью, не в полной мере освоил работу с театральной куклой.

Удовлетворительно ставится в случае, если студент имеет существенные погрешности в работе с театральной куклой, погрешности в использовании голосового аппарата, дикционные проблемы, не свободен в пластическом решении образа; не способен самостоятельно работать над ролью, не выявляет способностей к образному мышлению, плохо взаимодействует со зрительской аудиторией и партнерами по сцене.

Неудовлетворительно ставится в случае невыполнения выше предъявленных требований, и отсутствия ролевого материала в спектакле.

СБОРНИК ЗАДАНИЙ, ТЕСТОВ, ПРИМЕРОВ, УПРАЖНЕНИЙ

Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий

Не предусмотрено

Перечень примерных тем контрольных работ.

Не предусмотрено

Перечень примерных вопросов для зачета.

Практические задания на зачет определяются художественным руководителем курса в зависимости от объема пройденного материала по дисциплине.

Перечень примерных вопросов для экзамена.

Практические задания на экзамен определяются художественным руководителем курса в зависимости от объема пройденного материала по дисциплине.

Примерные темы докладов и рефератов

Не предусмотрено

Тесты

Не предусмотрено

Иные формы контроля знаний

Не предусмотрено