

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный
институт»

Актерский тренинг в работе над собой и в работе над ролью

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра мастерства актера		
Учебный план	Практическая режиссура 52.04.03_очн-заоч_2022.plx 52.04.03 Театральное искусство		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очно-заочная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:		зачеты 1	
аудиторные занятия	20		
самостоятельная работа	50		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		
часов на контроль	2		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	18 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	20	20	20	20
Итого ауд.	20	20	20	20
Контактная работа	20	20	20	20
Сам. работа	50	50	50	50
Часы на контроль	2	2	2	2
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

Доцент, Праудин Анатолий Аркадьевич; Ст. преп., Нестеренко Антон Алексеевич _____

Рабочая программа дисциплины

Актерский тренинг в работе над собой и в работе над ролью

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

52.04.03 Театральное искусство

утвержденного учёным советом вуза от 27.05.2022 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра мастерства актёра

Зав. кафедрой Дворман В.И.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	развитие психофизических качеств артиста.
1.2	Задачи:
1.3	развитие организма актера во всех его ипостасях, приобретение и углубление навыка правдивого существования на сценической площадке, создание роли как художественного произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Пластическое решение спектакля
2.1.2	Философия искусства и современные эстетические концепции
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Этюдный метод в творчестве актера
2.2.2	Производственная (преддипломная) практика
2.2.3	Производственная практика (творческая практика)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	
Знать	
Основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта). Основные принципы организации творческой деятельности	
Уметь	
Самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты. Создавать эстетически целостное сценическое или литературное произведение (творческий проект). Интерпретировать современный культурный контекст	
Владеть	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1. Основы актерского тренинга. Тренинг актерского организма						
1.1	Управление вниманием. Психофизическая саморегуляция.	1	2	ОПК-2			
1.2	Управление вниманием. Психофизическая саморегуляция.	1	6	ОПК-2			
1.3	Триада: физические ощущения, воображение, мышление. Тренинг физических ощущений /Пр/	1	3	ОПК-2			
1.4	Триада: физические ощущения, воображение, мышление. Тренинг физических ощущений /Ср/	1	8	ОПК-2			
1.5	Тренинг воображения /Пр/	1	3	ОПК-2			
1.6	Тренинг воображения /Ср/	1	8	ОПК-2			
1.7	Развитие эмоционально-чувственной сферы /Пр/	1	3	ОПК-2			
1.8	Развитие эмоционально-чувственной сферы /Ср/	1	6	ОПК-2			
1.9	Развитие восприятия и свободного отклика на воспринятое /Пр/	1	3	ОПК-2			
1.10	Развитие восприятия и свободного отклика на воспринятое /Ср/	1	8	ОПК-2			
	Раздел 2. Тренинг роли						
2.1	Подходы к роли /Пр/	1	3	ОПК-2			

2.2	Подходы к роли /Ср/	1	6	ОПК-2			
2.3	Тренинг как способ репетирования /Пр/	1	3	ОПК-2			
2.4	Тренинг как способ репетирования /Ср/	1	8	ОПК-2			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Задания и упражнения для самостоятельной работы:

1. Дневник наблюдений за физическими ощущениями
2. Упражнения «Умывание», «Душ», «Баня»
3. Наблюдение за самочувствием в разных жизненных пространствах. Упражнение «Попасть в пространство»
4. «Тренинги участия»: «танцую мысль», «танцую внутреннюю речь», «танцую событие».
5. Работа с воображением: создание обстоятельств жизни героя.
6. Создание в аудитории «Пространства для персонажа пьесы».
7. Упражнение «Наблюдение».
8. Сочинение монолога сквозного действия персонажа.
9. Сочинение «Разминок», «Разогревающих упражнений», «Упражнений для тренировки физических ощущений».

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

№ задания Текст задания

ОПК.2.1 Прочитайте текст и постройте верную последовательность из предложенных этапов создания творческого проекта:

- а) технологический
- б) организационный
- в) защита проекта
- г) завершающий

ОПК.2.2 Прочитайте текст и вычеркните лишний вариант ответа.

Этапы развития сценического внимания:

- а) произвольное сценическое внимание в реальной плоскости
- б) произвольное сценическое внимание
- в) произвольное сценическое внимание в воображаемой плоскости
- г) многоплоскостное внимание (или раздвоенное внимание).
- е) внимание как средство добывания творческого материала

ОПК.2.3 Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа.

Перечислите все части триады, как пути к рождению настоящей правды жизни актера на сцене.

- а) физические действия
- б) полноценная физическая жизнь
- в) живое воображение
- г) живое мышление

ОПК.2.4 Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа.

На какие темы можно разделить упражнения психофизического тренинга?

- а) освобождение от мышечных напряжений
- б) внимание
- в) воображение и фантазирование
- г) эмоциональность
- д) общение и взаимодействие с проработкой невербальных средств общения

ОПК.2.5 Прочитайте текст и вычеркните лишний вариант ответа.

Опишите структуру создания творческого проекта:

- а) погружение в проблему
- б) постановка проблемы
- в) определение цели и задач
- г) описание проекта (приложения к проекту)
- д) определение сверхзадачи
- е) план реализации проекта
- ё) конкретные ожидаемые результаты (достижение цели)
- ж) оценка результатов деятельности
- з) дальнейшее развитие проекта

ОПК.2.6 Прочитайте текст и вычеркните лишний вариант ответа.

Каких результатов можно добиться, используя актёрский тренинг как способ репетирования?

- а) знакомство с различными подходами к освоению актерского мастерства через методики К. Станиславского, М. Чехова,

Н. Демидова

- б) освоение техники погружения в предлагаемые обстоятельства роли
- в) развитие психофизических качеств актёра
- г) развитие межкультурных коммуникаций
- д) раскрепощение актерской природы
- е) воспитание творчески активного воображения

ОПК.2.7 Прочитайте текст и вычеркните лишний вариант ответа.

Перечислите профессиональные навыки владения актерским тренингом:

- а) знание теоретических и методологических основ актерских тренингов
- б) знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов
- в) владение методикой разработки творческих проектов
- г) умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой творческой задачи
- д) умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов

5.4. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качеством образования.

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на 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, который может быть поставлен на последнем занятии с учетом творческого потенциала, степени вовлеченности, трудоспособности и дисциплинированности студентов на занятиях в процессе работы над упражнениями, тренингами.

Задачи промежуточной аттестации:

1. определить общий уровень освоения дисциплины в целом;
2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;
3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

1. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение : учебное пособие – изд. второе, дополненное. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2007. - 104 с. (1 шт.)
 2. Анисимов В. И. Алгебра гармонии учеб. пособ. - 2-е изд., доп. – Екатеринбург ; Москва : Кабинетный ученый. – 2012. – 134 с. (10 шт.)
 3. Белогай К. Н. Самореференция образа тела. Позитивный образ тела : учебное пособие / К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, Н. А. Бугрова. — Кемерово : КемГУ, 2020. — 94 с.— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/233360> (дата обращения: 17.01.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 4. Васильев Ю. А. Сценическая речь: вариации для творчества : восприятие - воображение - воздействие. - учебное пособие. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2007. - 432 с.
 5. Васильев Ю. А. Сценическая речь: голос действующий : учебное пособие для ВУЗов. - учебное издание. - Москва : "Академический проект", 2010. - 466 с. - ("Gaudemus").
 6. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации. - учебное пособие. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2009. - 416 с.
 7. Васильев Ю. А. Уроки сценической речи: магия импровизации : учебное пособие. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2015. - 280 с.
 8. Васильев Ю. А. Уроки сценической речи: народные скороговорки : (из собрания В.И.Даля). - учебное пособие. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2011. - 136 с.
 9. Васильев Ю.А. Тренинг сценической дикции: на материале детских считалок : учебное пособие. – Санкт-Петербург : Царскосельский филиал Санкт-Петербургской государственной Академии театрального искусства «Интерстудио», 1997. – 199 с., ил.
 10. Галендеев В. Не только о сценической речи. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2006. - 384 с.
 11. Гиппиус С. В. Актерский тренинг : гимнастика чувств. - Санкт-Петербург : "Прайм-ЕВРОЗНАК", 2009. - 377 с. - ("Золотой фонд актерского мастерства").
- Грачева Л.В. Тренинг в работе над ролью. - СПб., 2010

12. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. - Москва : "Просвещение", 1974. - 128 с. (1 шт.)
13. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1982. – 119 с. (распечатка с изд. 4 шт.)
14. Козлянинова И. П. Произношение и дикция [Текст: Электронная копия]. - (Москва : Элар, 2022). - Режим доступа: <http://opac.liart.ru/FLP/000306079>. (дата обращения: 17.01.2024) : для авториз. пользователей.
15. Котомин, Б. А. Методика преподавания театральных дисциплин : учебное пособие. — Тамбов : ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2007. — 146 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/152766> (дата обращения: 29.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
16. Кох И. Э. Основы сценического движения : учебник. – изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург : "Планета музыки", 2010. - 512 с. - ("Учебники для ВУЗов. Специальная литература"). (1 шт.)
17. Леонарди Е. И. Дикция и орфоэпия : сборник упражнений по сценической речи : учебное пособие для театральных учебных заведений, культурно-просветительных училищ и институтов культуры. - (Москва : Элар, 2019). - Режим доступа: <http://opac.liart.ru/FLP/000217142>. (дата обращения: 17.01.2024) : для авториз. пользователей.
18. Ливнев Д. Г. Сценическое перевоплощение. - Москва : ГИТИС, 1991. - 224 с. (16 шт.)
19. Линклэйтер К. Освобождение голоса. - Москва : ГИТИС, 1993. - 176 с.
20. Мейерхольд В. Э. Ампула актера [Текст: Электронная копия]. - (Москва : Элар, 2021). Режим доступа: <http://opac.liart.ru/FLP/000012909>. (дата обращения: 17.01.2024) : для авториз. пользователей.
21. Немирович-Данченко В. Рождение театра : воспоминания, статьи, заметки, письма. - Москва : "Правда", 1989. - 576 с.
22. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера : хрестоматия. - учебное пособие для высш. и сред. театр. учеб. заведений, издание второе, дополненное. - Москва : "Искусство", 1984. - 623 с.
23. Обучение студентов основам словесного действия в коллективном рассказе. Учебно-методическая разработка практических занятий по дисциплине "Сценическая речь" / авт.-сост. О. П. Медведева. - Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2021. - 25, [1] с. (20 шт.)
24. Пансо В. Труд и талант в творчестве актера. М., 2013. (1 шт.)
25. Петров В. А. Основные драматические системы театрального искусства XX века : учебное пособие. – Челябинск : ЧГАКИ, 2018. – 108 с. (1 шт.)
26. Пога Л. Н. Дикторское мастерство: практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» : учебное пособие / Л. Н. Пога. — Кемерово : КемГИК, 2021. — 103 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/250694> (дата обращения: 25.12.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
27. Рождественская Н. В. "Быть или казаться" : истоки современного театра и психотехника актера . - учебное пособие. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2009. - 96 с. (3 шт.)
28. Сазонова В. А. Театральная педагогика Ю. А. Завадского : учебное пособие. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171961> (дата обращения: 28.12.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
29. Станиславский К. С. Работа актера над ролью. – Москва, 2010. (1 шт.)
30. Станиславский К.С. Искусство представления : классические этюды актерского тренинга. – СПб., 2010. (5 шт.)
31. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. М., 1954 – 1961, т. 1-8.
32. Теория и практика сценической речи : коллективная монография. вып.2. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2007. - 208 с.
33. Толшин А. В. Импровизация в обучении актера : учебное пособие. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2005. - 115 с. (1 шт.)
34. Трубочкин Д. В. Биомеханика - историческое наследие или живая школа? / Дмитрий Трубочкин, Николай Карпов // Вопросы театра. Proscenium. - 2012. - № 1/2. - С. 222-228 : 1 портр., 1ил. — URL: http://195.178.222.75:8083/PDFS/Article/Magazine_Articles/Voprosy_teatra/2012/vt_2012_1-2.pdf#page=222 (дата обращения: 25.12.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
35. Хукс Э. Актерский тренинг для всех, кто хочет стать такими, как Брэд Питт и Анджелина Джоли : 150 советов от мастера. - Санкт-Петербург : "Прайм-ЕВРОЗНАК", 2010. - 192 с. - ("Золотой фонд актерского мастерства").
36. Чехов М. Литературное наследие. В 2-х т. Т. 2. Об искусстве актера. – Москва, 1986. (2 шт.)

Шелестова З. А. Принципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения : монография. — Москва : МПГУ, 2017. — 276 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/106095>

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы	
Э1	Культура РФ https://www.culture.ru
Э2	Культура (газета) http://portal-kultura.ru
Э3	Театральная библиотека Сергея Ефимова https://theatre-library.ru
Э4	Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" https://e.lanbook.com
Э5	Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru
Э6	Российская государственная библиотека искусств https://liart.ru/ru
Э7	Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – URL: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
Э8	Театрал on-line (электронное периодическое издание). URL: http://www.teatral-online.ru/
Э9	Театральная энциклопедия. – URL: http://www.rulit.net/books/teatralnaya-enciklopediya-read-140781-1.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Программное обеспечение:
6.3.1.2	1. Операционная система Windows.
6.3.1.3	2. Офисная система OpenOffice.
6.3.1.4	Информационные системы и платформы:
6.3.1.5	1. Система дистанционного обучения «Moodle».
6.3.1.6	2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffme».
6.3.1.7	3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост.

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)	
7.1	Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).
7.2	Аудитория для самостоятельной работы:
7.3	столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду;
7.4	Библиотека с читальным залом:
7.5	столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

--