Министерство Культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего и послевузовского профессионального образования

«Российский университет театрального искусства - ГИТИС»

Факультет эстрады

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГИТИСа

 ____ Г.А.

 « » « » 2016г.

КАФЕДРА ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

52.05.01 «АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Квалификация:

«Артист эстрады»

Форма обучения

 Очная, заочная

Москва

2016

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Актерское мастерство» квалификации «Артист эстрады» является:

- изучение и практическое овладение студентами факультета эстрады профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих высококвалифицированных, конкурентоспособных, компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и нравственными качествами личности.

Основной целью дисциплины является:

- подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста эстрады, к профессиональной творческой деятельности – исполнению ролей, а также вокальных и танцевальных партий в мюзиклах и эстрадных спектаклях разных жанров, а также на эстраде – номеров различных эстрадных жанров, подготовленных как под руководством режиссера, так и самостоятельно, - в кино- и телевизионных фильмах, игровом телевидении, - в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства эстрады.

Задачи освоения дисциплины:

- Воспитание будущего артиста эстрады как творческую, гармонично развитую личность, способной воплотить на сцене и на эстраде современную и классическую драматургию различных жанров и направлений;

- Освоение со студентами основных элементов школы К.С. Станиславского и учения Вл.И. Немировича-Данченко, а также элементов актерского мастерства на базе методики вахтанговской школы и других современных методов российских и зарубежных театральных школ;

- Освоение будущими актерами эстрады метода событийно-действенного анализа литературного и музыкального текста различных жанров (от песенного до классического и современного мюзикла);

- Активизация у студентов кафедры эстрадного искусства способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;

- Воспитание умения преобразовывать жанровые особенности литературного и музыкального материала в сценическое действие;

- Освоение и постижение будущими актерами эстрады природы актёрского существования;

- Воспитание в студенте способности к восприятию сценических событий;

- Воспитание в студентах-актерах кафедры эстрадного искусства устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;

- Овладение студентами инструментарием и методологической базой, необходимой для самостоятельной работы над ролью (эстрадным номером) в творческом процессе создания художественного образа;

- Создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося;

- Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств актеров-студентов кафедры эстрадного искусства, с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;

- Формирование у будущих актеров эстрады культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;

- Ориентация студентов - будущих актеров эстрады на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

Большую роль в работе кафедры эстрадного искусства играет уже устоявшейся традиция совместного обучения режиссёров и актёров. Такая практика, впервые появившаяся и впоследствии получившая мощное развитие в Российском институте театрального искусства - ГИТИС, сближает обучение с воспитанием, теорию с практикой, способствует формированию творческих индивидуальностей и необхо­димой профессионализации будущих режиссёров и актёров эстрады.

Формируемые компетенции:

Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник актерского отделения кафедры эстрадного искусства должен обладать следующими компетенциями:

Коды компе-тенций	**Название компетенции**	**Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника ВУЗа**
ОК	***Общекультурные компетенции***
ОК-1	Способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры	- Знает сущность понятий «ценность», «бытие» и «культура»;- Умеет пояснить смысл и взаимосвязь таких понятий как «ценность», «бытие» и «культура»;- Умеет использовать знания для формулировки и отстаивания собственной точки зрения на соотношение и смысл понятий «ценности бытия» и «ценности культуры»;- Владеет культурой мышления и культурой общения
ОК-4	Умение демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии.	- Умеет сформулировать свою гражданскую позицию;- Умеет объяснить сущность и значимость таких понятий как гуманизм и демократия;- Знает, как подчинить свои творческие, общественные и частные интересы отстаиванию принципов гуманизма и демократии;- Владеет приёмами интеграции посредством творчества и общественной деятельности в жизнь современного общества.
ОК-5	Свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения.	- Знает правила построения фразы в устной и письменной речи;- Знает о различиях, существующих в устной и письменной речи;- Владеет русским литературным языком и навыками грамотной устной речи;- Умеет логично, последовательно и чётко излагать свои взгляды в устной и письменной форме;- Владеет навыками ораторского искусства;- Умеет пользоваться приёмами различных языковых стилей: публицистический, научный, разговорный, литературный, официально-деловой.
ПК	***Профессиональные компетенции выпускника***
ПК-2	Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными инновационными проектами, способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь коллегам	- Владеет навыками профессиональной этики;- Знает нормы этики делового общения;- Умеет логически мыслить и формулировать свою точку зрения;- Умеет отстаивать свою точку зрения;- Владеет искусством убеждения;- Владеет основами профессиональной педагогики.
ПК-4	Готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей деятельности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности	- Осознаёт и умеет объяснить значимость своей деятельности;- Владеет навыками серьёзной и последовательной работы над сценическими образами;- Умеет ответственно подходить к поставленным при создании образа задачам.
ПК-5	Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков	- Умеет работать в коллективе;- Умеет относиться к работе творчески;- Владеет умением находить необходимые для успешной работы материалы;- Знает, как использовать в процессе работы приобретённые сценические навыки.
ПК-9	Готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства в художественно-творческой деятельности	- Знает о необходимости постоянного тренинга во всех составляющих направлениях актёрской деятельности;- Владеет навыками тренинга по сценическому движению;- Владеет основами речевых и голосовых тренингов;- Владеет навыками вокального тренинга;- Знаком с новой литературой по различным направлениям актёрской профессии.
В художественно-творческой деятельности
ПК-10	Готовность к созданию художественных образов актёрскими средствами	- Знаком со всеми элементами программы по актёрскому мастерству;- Владеет навыками вокального искусства;- Владеет искусством использовать свои профессиональные навыки на сцене;- Умеет работать сосредоточенно и последовательно;- Владеет искусством творческого подхода к поставленным задачам.
ПК-11	Умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии	- Умеет снимать зажимы и напряжение в процессе работы;- Умеет отрешиться от бытовых и организационных проблем во время репетиции и спектакля;- Владеет искусством контакта с публикой;- Владеет искусством завоевания внимания публики;- Умеет работать перед кино- (теле-) камерой.
ПК-12	Готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино- (теле-) фильме	- Знает о необходимости инициативного подхода к созданию образа;- Владеет искусством внедрять собственные наработки в заданный рисунок роли;- Умеет импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа.
ПК-13	Способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	- Умеет воспринять и проанализировать художественный замысел;- Умеет чётко обозначить и осмыслить поставленные перед ним задачи;- Умеет подчинить свои творческие амбиции единому общему замыслу;- Знает основы этики работы в творческом коллективе.
ПК-19	Владение основами музыкальной грамоты, пения, использование навыков ансамблевого пения, способность находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения	- Владеет основами музыкальной грамоты;- Владеет основами вокального искусства;- Владеет навыками ансамблевого пения;- Умеет строить аккорды в многоголосном пении.
ПК-21	Умение с помощью освоенного актёрского тренинга поддерживать внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	- Владеет основами психического тренинга;- Умеет управлять своим психофизическим состоянием;- Умеет пользоваться навыками по сценическому движению, пластике и ритмике для поддержания своей внешней формы.
В организационно-управленческой деятельности
ПК-22	Способность исполнять обязанности помощника режиссёра, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции	- Знает основы и основные фазы репетиционного процесса;- Владеет навыками организации репетиций;- Знает сущность обязанностей помощника режиссёра;- Умеет выполнять функции помощника режиссёра.
В педагогической деятельности
ПК-23	Готовность проводить актёрские тренинги	- Знает основы актёрских тренингов;- Умеет использовать навыки, приобретённые в процессе актёрских тренингов на практике;- Владеет искусством донесения задач актёрских тренингов до творческого коллектива;- Умеет проводить актёрские тренинги самостоятельно.
ПК-24	Готовность к преподаванию актёрского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов	- Знает основы театральной педагогики;- Владеет основами актёрского мастерства;- Владеет основами сценической речи, пластики, сценического движения, танца и вокала;- Владеет приёмами передачи своих знаний слушателям;- Умеет работать с непрофессиональным коллективом;- Знает основы детской психологии;- Умеет на равных говорить о преподавании актёрского мастерства с профессионалами.
ПК-25	Умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией	- Знаком с профессиональной терминологией в области театрального искусства;- Владеет искусствоведческой терминологией;- Умеет работать с литературой по театру и искусству: отбирает нужные фрагменты текста, составляет тезисы, конспекты, ищет цитаты и т.д.;- Умеет использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью.
Профессионально-специализированные компетенции:***специализация «Артист эстрады»***
ПСК-4.1	Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера) на эстраде, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; свободным владением искусством в одном-двух эстрадных жанрах и определенными навыками в смежных жанрах	- Владеет образным мышлением;- Владеет творческой фантазией и способность преображать жизненные ощущения и ассоциации в художественный образ;- Умеет разобраться в режиссёрском замысле и оценить его;- Владеет вокалом, искусством сценического танца, сценической пластики в достаточной мере для воплощения задач, поставленных в процессе создания эстрадного спектакля или эстрадного номера
ПСК-4.2	Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса, владением навыками ансамблевого пения	- Владеет вокальным искусством;- Знает особенности исполнения вокальных партий в мюзикле или на эстраде - песни или другого вокального номера (дуэта, ансамбля);- Умеет создавать вокальную характеристику образа;- Знает о принципах работы в актёрском и музыкальном ансамбле;- Владеет действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа.
ПСК-4.3	Владение теорией и практикой актерского анализа и воплощения номеров различных жанров на эстраде	- Владеет теорией актёрского анализа роли;- Умеет воплотить теоретический анализ роли на практике;- Знает особенности работы над музыкальной драматургией;- Владеет искусством создания образов в эстрадных номерах различных жанров
ПСК-4.4	Умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественной и зарубежной эстрады	- Знает историю русской и зарубежной эстрады;- Ориентируется в русских и зарубежных номерах различных жанров эстрады;- Владеет познаниями в области истории эстрадного вокального искусства, а также в области других жанров эстрады;- Умеет использовать свои знания на практике.

Ожидаемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся – студент актерской группы кафедры эстрадного искусства – должен:

иметь представление (познакомиться):

- О различных методиках актёрской игры и условиях, определяющих их применение на эстраде и в других видах театральной деятельности;

- Об одухотворённости идеей как основном условии деятельности на эстраде;

- О приёмах внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью в мюзикле, эстрадном спектакле, эстрадном номере;

- О музыкальной драматургии как первооснове мюзикла, эстрадного вокально-драматического спектакля, эстрадного вокального номера;

- О сценическом времени и сценическом пространстве;

- О синтетической природе искусства театра вообще и эстрадного искусства, частности, о связи эстрады со смежными искусствами.

знать (изучить):

- Теорию актерского мастерства артиста эстрады;

- Роль и значение режиссёра, дирижера, художника, балетмейстера в творческом процессе создания эстрадного номера, сложность понятия режиссёрского лидерства в современном эстрадном искусстве и смежных жанрах искусства (драматическом театре, музыкальном театре и т.п.);

- Примат актёра на эстраде;

- Значение отбора в искусстве эстрады;

- Этические основы эстрадного искусства;

- Историю развития метода К.С. Станиславского и его учеников и последователей, основные законы органического поведения на сцене и на эстраде; пути создания сценического образа актёром эстрады различных жанров;

- Основы актёрского мастерства на уровне базовых элементов психотехники.

уметь:

- Создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков на эстраде;

- Мыслить категориями художественных образов на эстраде;

- Участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса;

- Проявлять творческую инициативу во время работы над эстрадным номером, представлением;

- Действовать и это действие выразить словом, пением, звуком, пластикой, использовать навыки ансамблевого пения;

- Настроить себя на творческий процесс в условиях публичности, заданных спецификой профессии;

- Привнести признаки современности в искусство актёра эстрады;

- Готовить под руководством режиссера и исполнять роли в мюзиклах, эстрадных спектаклях, номерах различных жанров эстрады;

- Самостоятельно работать над ролью или номером (делать событийный анализ литературной и музыкальной основы как больших, так и малых форм театрального и эстрадного искусства).

владеть:

- Общением со зрительской аудиторией в условиях эстрадного концерта;

- Работой в одном-двух эстрадных жанрах и определенными навыками в смежных жанрах;

- теорией и практикой актерского анализа и воплощения на эстраде музыкальных и литературных произведений;

иметь навыки:

- Работы актёра с режиссёром;

- Действенного анализа пьесы и роли;

- Определения и применения принципов и критериев отбора в театре и на эстраде;

- Определения и поиска адекватного театрального выражения действия – основного выразительного средства сценического искусства;

- Активного воздействия на аудиторию с целью донесения до неё определённой информации на основе владения элементами внешней выразительности;

- Работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

- Владения своим внутренним аппаратом, словом, голосом (пением), пластикой своего тела.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Курс «Актерское мастерство» являются одними из основных профилирующих курсов в профессиональном цикле, используют и координируют все практические навыки, приобретаемые студентами, будущими артистами эстрады, в процессе освоения практических уроков по дисциплинам профессионального модуля:

- «Сценическая речь»

- «Современный танец»

- «Сценическое движение»

- «Теория музыки, сольфеджио»

- «Хор и вокальный ансамбль»

- «Сольное пение»

- «Грим».

- «Безопасность жизнедеятельности»,

а также дисциплины специализации:

- «Мастерство артиста эстрады»

- «Хор и эстрадный вокальный ансамбль»

- «Сольное пение с преподавателем концертмейстером»;

 дисциплинам вариативной части (определяется по ООП ВУЗа):

- «Сценический танец»

- «Ритмика»

- «История эстрады и массовых представлений»;

Дисциплинам вариативной части (по выбору студента):

- «Степ»

- «История русского изобразительного искусства»

Важную роль в освоении курса играют также теоретические знания, приобретаемые студентами в гуманитарном, социальном и экономическом цикле.

К его базовой части относятся следующие дисциплины:

- «Иностранный язык»,

- «Всеобщая история»,

- «История России»,

- «Новейшая история»,

- «Философия»,

- «Психология и педагогика»,

- «Русский язык и культура речи»,

- «Социология»,

- «Организация театрального (концертного) дела».

К его вариативной части (по выбору студента) относися:

- «Правоведение».

В цикле истории и теории мировой художественной культуры -

базовая (общепрофессиональная часть):

- «История зарубежной литературы»,

- «История русской литературы»,

- «История зарубежного театра»,

- «История русского театра»,

- «История кинематографа»,

- «История музыки»,

а также дисциплины специализации:

 - «История искусства эстрады»,

и дисциплины вариативной части (определяется по ООП ВУЗа):

- «История зарубежного изобразительного искусства».

Освоение дисциплин этого цикла помогают будущим артистам эстрады выработать нравственные, эстетические и художественные позиции.

Необходимым условием освоения курса является производственная практика, в процессе которой студенты факультета эстрады закрепляют и осмысляют приобретаемые профессиональные навыки в учебных (курсовых и дипломных) спектаклях.

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

 Общая трудоемкость дисциплины составляет:

 «Актерское мастерство» -56 зачетные единицы-2016 академических часов;

«Мастерство артиста эстрады» (восьмой семестр) - 8 зачетных единиц – 288 академических часов.

 Совместное обучение студентов-актеров проводится в форме творческой мастерской, где обе группы студентов проходят курс под руководством мастера - признанного и творчески авторитетного художника в области эстрадного искусства. Руководитель мастерской подбирает себе педагогов-единомышленников (педагоги по актерскому мастерству и педагоги по специальным дисциплинам).

 Соответственно дифференцируются и виды занятий:

- отдельные занятия актерской группы по актерскому мастерству

- отдельные занятия актерской группы по специальным дисциплинам.

 Занятия каждого курса проводятся по всем формам вузовского обучения: лекционные, семинарские (показы и обсуждения самостоятельных работ), практические групповые и индивидуальные занятия, выполнение и проверка контрольных и курсовых работ.

Вид учебной работы	Трудоемкость
зач. ед.	час	по семестрам, час.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общая трудоемкость по учебному плану		1156								
Аудиторные занятия:										
- семинары*										
- практические групповые занятия		1088	170	170	170	170	170	170	68	-
- практические индивидуальные занятия		68	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	17	24
Вид контроля	**экзамен**			+	-	-		+		+
	зачет		+		-	-	+		+	
	Защита дипломов									+

Учебно-тематический план

(очная форма обучения)

Аудиторные занятия («Актерское мастерство») - 418 час.

Аудиторные занятия («Мастерство артиста эстрады)» - 236 час.

Промежуточная аттестация.

*Под семинарами подразумеваются показы и обсуждения самостоятельных работ по актерскому мастерству, проводящиеся минимум один раз в семестр.

№п/п	Раздел, тема	Аудиторные занятия Трудоемкость (час.)	Текущий контроль и промежуточная аттестация (кол-во)
Итого по разделу (теме)		
Семинары*	Практические групповые / индивидуальные	Всего		Зачёт	Экзамен
ПЕРВЫЙ КУРС (актерское мастерство)
	Тема 1 **Восприятие. Сценическое внимание.** **Свобода мышц. Внутренняя свобода.**			4/10	14		
	Тема 2. **Фантазия и** **воображение. Импровизация, импровизационное самочувствие**. **Физическое самочувствие.**			3/10	13		
	Тема 3 **Музыкально-пластические упражнения.**			3/10	13		
	Тема 4. **Действие для достижения цели. Природа конфликта Действие и контрдействие**. **Внутренний монолог.**			4/10	14		
	Тема 5. **Этюды на предлагаемые обстоятельства. Этюды на органическое молчание**. **Этюды на событие** и **на оценку факта**. **Общение и взаимодействие с партнером.**			20/28	48		
	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ						+
	ВТОРОЙ СЕМЕСТР Тема 17. **Этюды на рождение слова**			24/38	62		
	Тема 18. **Этюды с импровизационным текстом**			5/15	20		
	Тема 19. Групповые этюды – импровизации			5/15	20		
	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ						
ВТОРОЙ КУРС (актерское мастерство)
	ТРЕТИЙ СЕМЕСТРТема 20. **Этюды на основе наблюдений**.			60				
	Тема 21. **Музыкальные наблюдения**			60				
	Тема 22. **Этюды на музыкальную тему**			59				
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ						+	
	ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР Тема 23. **Этюды к образу**			60				
	Тема 24. **Мир идей и образов автора. Авторские предлагаемые обстоятельства**			60				
	Тема 25. **Основы действенного анализа авторского произведения**			59				
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ							+
ТРЕТИЙ КУРС (актерское мастерство)
	ПЯТЫЙ СЕМЕСТРТема 26 **Работа над отрывками**			30				
	Тема 27. **Авторское зерно.** **Круг предлагаемых обстоятельств**			30				
	Тема 28. **Цепочка поступков**			30				
	Тема 29. **Метод физических действие**			30				
	Тема 30 **Отбор действий**			30				
	Тема 31 **Сверхзадача роли. Актёрское перевоплощение_****ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТЦИЯ**			30			+	
	ШЕСТОЙ СЕМЕСТРТема 32. **Работа над учебным спектаклем**			60				
	Тема 33**. Застольный период - Сверхзадача спектакля. Сверхзадача роли. Применение методики действенного анализа в работе над учебным спектаклем. Авторская стилистика.** **Анализ роли в действии. Логика роли**			60				
	Тема 34**. Работа над эстрадными номерами и эстрадным концертом****ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТЦИЯ**			59				
ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС актерское мастерство (7 семестр) и мастерство артиста эстрады (8 семестр)
	Тема 35. **Дипломные спектакли, мюзиклы, концертные программы, эстрадные номера различных жанров_________****ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТЦИЯ**	___	___	68/17_____	___	_____	___	___+
	Тема 36**.** **Дипломные спектакли мюзиклы, концертные программы, эстрадные номера различных жанров.** . **Освоение театральных и концертных пространств Начало дипломной практики.**							
	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТЦИЯ							+
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ							**++**
ВСЕГО							
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ							

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Первый курс.

Центральной задачей первого курса является наиболее полное выявление индивидуальности каждого студента во всех аспектах: профессиональном, нравственном и творческом с тем, чтобы на протяжении последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всём её неповторимом своеобразии.

В задачу первого года обучения входит комплексное овладение элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе системы К.С. Станиславского и учения Вл.И. Немировича-Данченко, а также на базе методики вахтанговской школы и других современных методов российских и зарубежных театральных школ. Основными элементами внутренней техники актера являются:

- восприятие

- сценическое внимание

- внутренняя свобода

- свобода мышц

- фантазия и воображение

- импровизация

- физическое самочувствие

- действие для достижения цели

- общение и взаимодействие с партнером.

Главная учебно-творческая проблема первого года обучения – восприятие /ТЕМА 1,1/ (восприятие студентом окружающей жизни, искусства, литературы в широком смысле, восприятие сценического события – в узкопрофессиональном смысле). Вокруг восприятия группируются все остальные элементы актёрского мастерства.

Занятия по актёрскому мастерству направлены на то, чтобы активизировать инициативу студента, выявить качества его актёрского дарования.

Педагоги, начиная с самых простых упражнений, воспитывают у студентов умение логически и последовательно действовать в предлагаемых обстоятельствах для достижения поставленной цели. В упражнениях студенты осваивают элементы внутренней техники актера: сценическое внимание (ТЕМА 2), свободы мышц (ТЕМА 3), внутренняя свобода (ТЕМА 4), развитие фантазии и воображения (ТЕМА 5), импровизация (Тема 6), физическое самочувствие (ТЕМА 7), действие для достижения цели (ТЕМА 8), общение и взаимодействие с партнёром (ТЕМА 13), музыкально-пластических упражнения (ТЕМА 9).

Используя последние открытия психологии творчества, педагоги стараются перманентно обновлять и разнообразить упражнения, постоянно вносят в них игровые и "шоковые" элементы, свойственные театру, насыщают их образными ассоциациями, чтобы избежать отсутствия органики, механистичности и схоластики.

С первых шагов обучения студенты-актеры кафедры эстрадного искусства приучаются к выполнению многих сложных и трудных заданий, как бы превышающих их обычные общечеловеческие возможности, а также к разнообразию педагогических требований, суть которых связана со стрессовой и шоковой природой актёрского творчества.

Точность в актёрском тренинге должна быть соединена с полной свободой воображения, что является основополагающим для будущих артистов эстрады.

Предельная достоверность внутренней жизни актёра может раскрываться иногда в достаточно условной внешней обстановке, в условиях репортажной "натуральности" сегодняшних жизненных наблюдений за человеком, за его повседневной жизнью. Необходимо научить будущих артистов эстрады образно мыслить, окружая их плотной сетью метафор, поэтических ассоциаций и сравнений - подчас абсурдных, но в полной мере отвечающих бешенному темпо-ритму современной жизни.

Студенты-актеры кафедры эстрадного искусства с самого начала обучения приучаются к «обострению» действия, к неожиданному, не бытовому развитию, рождаемому сценическим событием. На этом должно быть основано воспитание образного мышления эстрадного актёра. Педагоги добиваются от студентов предельной искренности и откровенности самовыявления в крайне острой форме сценического существования, прививают вкус к острому, современному способу выражения своих мыслей и чувств, к современной «лексике» простых психофизических действий.

Большую пользу в этом отношении дают упражнения и этюды на «фантазию и воображение» (ТЕМА 5), а также на «импровизацию» (ТЕМА 7). На уроках первого семестра – это так называемая сиюминутная, импульсивная импровизация, когда студент одновременно является и автором, и исполнителем, чувствующим себя полновластным хозяином происходящего на учебной площадке. Это импровизация, рождающаяся от заданного жеста, сценической позы, слова, атмосферы, темпо-ритма и т. п. В таких импровизациях тренируются в комплексе все элементы внутренней и внешней актерской техники. В импровизациях достигается и еще одна важная цель первого этапа обучения – раскрепощение, освобождение студента, причем не только физическое, но и психологическое. А главное достоинство подобных заданий заключается в выработке у актера импровизационного самочувствия, составляющего суть творческой природы артиста.

Импровизационное самочувствие связано с важнейшим элементом актерской техники – «восприятием». Это постоянная готовность воспринять явление, факт, событие, поступки партнеров.

Круг этих и других возможных упражнений-тестов, заданий-"провокаций" педагогами определяется индивидуально. В программу первого и второго семестров вводится комплекс «музыкально-пластических упражнений» (ТЕМА 9), которые составляют основу для постоянной обязательной разминки студентов и в дальнейшем перерастают в «музыкально-пластические этюды», отрывки и т. п. Трудно переоценить роль музыки как организующего начала в освоении элементов психотехники актера эстрады. Этот «музыкально-пластический тренинг», продолженный и на старших курсах, выливается в определённую линию обучения, которая проводится совместно с преподавателями таких предметов, как «Ритмика», «Сценическое движение» и «Сценический танец».

Выработка импровизационного самочувствия у студентов-актеров кафедры эстрадного искусства подготавливает их к следующему шагу в овладении актёрским мастерством — к этюдам на «органическое молчание» /ТЕМА 11/. В этот раздел, естественно, входят такие актуальные темы «школы» актерского мастерства, как «Предлагаемые обстоятельства» (ТЕМА 10), «Оценка факта» (ТЕМА 12).

На восприятии события (ТЕМА 12) необходимо, меняя предлагаемые обстоятельства /ТЕМА 10/, тренировать воображение студентов, добиваясь развития фантазии (ТЕМА 5), добиваясь наибольшего количества разнообразных вариантов выполнения задания.

Второй семестр начинается с этапа перехода к этюдам на «рождение слова» (ТЕМА 17) – сложнейший период во время первого года обучения. Слово – одно из самых сильных выразительных средств артиста. Поэтому этому периоду воспитания будущего актера эстрады определяется отдельное место в данной программе. На этом этапе студенты переходят к работе над более сложными этюдами, отличительной особенностью которых является предельное обострение, экстремальность предлагаемых обстоятельств. Поэтому на темы этюдов следует обращать особое внимание, всемерно добиваясь их содержательности. Темы этюдов предлагают и разрабатывают сами студенты.

Особенное внимание нужно обратить на следующую проблему: текст должен возникать только как необходимое средство воздействия на партнера /ТЕМА 17/. Следует строго отбирать словесный материал и ограничивать его подлинной необходимостью. Не имея авторского текста и пользуясь текстом импровизационным, студенты приучаются к пониманию точного соответствия слова и действия, необходимости и целесообразности речи. При этом надо стараться помочь студенту выявить точную природу конфликта, настойчиво пытаться развивать его способности к эмоциональному мышлению в предлагаемых обстоятельствах и импровизационность поведения.

Логика поведения студента-исполнителя в этюде обуславливается логикой его мышления. Поэтому и здесь следует обратить серьёзное внимание на овладение «внутренним монологом» (ТЕМА 16), добиваясь от студентов активности и непрерывности существования в зонах молчания. Иногда целесообразно делать упражнения на произнесение внутреннего монолога вслух.

Второй семестр ставит перед студентами задачу освоения одного из важнейших элементов актёрского мастерства — активного воздействия с партнером (ТЕМА 14 плюс ТЕМЫ 16, 17) и правильного восприятия его контрдействия /ТЕМА 14/, точного определения природы конфликта /ТЕМА 15/. Исполнители и тут действуют от себя, от своих психофизических данных, не ставя перед собой задачи создания образа или выявления характерности.

Для этого периода воспитательного процесса характерно также акцентирование темы «общение и взаимодействие с партнером» (ТЕМА 13), чему способствует обращение и такой непростой теме, как «этюды с импровизируемым текстом».

Навыки общения с партнёром, опыт массовых этюдов первого семестра помогают студентам освоить и самый сложный вид импровизации: групповую импровизацию (ТЕМА 19).

4.2. Второй курс.

В третьем семестре, качестве перехода от этюдов на общение и оценку факта к более сложной форме – работе над «этюдами к образу» (ТЕМА 23) – целесообразно ввести раздел "наблюдения" (ТЕМА 20). Этот раздел может включать самые разнообразные задания: наблюдения за животными и людьми - их логикой физических действий, физическим самочувствием и характером восприятия ими окружающей действительности.

Также уникальным способом выявления индивидуальности и раскрытия актерской природы студентов – актеров эстрады являются «музыкальные наблюдения» (ТЕМА 21).

Наблюдения могут усложняться путем сочетания и соединения всех изученных элементов и являться переходным этапом для перехода к следующему этапу освоения актерского мастерства – «этюдам к образу» (ТЕМА 23).

Еще одной эффективной возможностью выявления актерской природы студентов кафедры эстрадного искусства и развитию их фантазии способствуют «этюды на музыку» (ТЕМА 22), этюды, основой которых являются музыкальный материал известных композиторов. Музыка используется как мощный возбудитель сценического действия - действенная линия в музыке и воплощение её в актерском действии.

Данное задание содержит действенное освоение несложного музыкального материала: актерские этюды на небольшие музыкальные произведения или известнейшие музыкальные темы более крупных музыкальных форм, таких как «Мимолетности», «Сарказмы» Прокофьева, пьесы Шопена, Листа, «Картинки с выставки» Мусоргского,а также музыкальные цитаты из опер и балетов Чайковского или концертов Рахманинова и т.п.).

В четвертом семестре второго курса ключевым педагогическим понятием становится освоение авторского материала автора. Мир идей и образов автора (ТЕМА 24). Основы действенного анализа авторского произведения (ТЕМА 25).

Момент встречи с автором для второго курса является решающим. Погрузиться в мир идей и образов того или иного писателя, драматурга, композитора, присвоить этот материал, научиться соотношению идей его с современностью – основные задачи этого периода воспитания будущих актеров эстрады. При этом особое внимание уделяется воспитанию вкуса к художественным достоинствам автора, уважительного отношения к содержанию, теме, сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю автора. Итогом данного периода воспитания будущих актеров эстрады, по мимо прочего, должно стать постижение студентами основ действенного анализа авторского произведения (ТЕМА 25).

4.3. Третий курс.

Перейдя на третий курс будущие актеры эстрады должны обратиться непосредственного к созданию образа. Именно этим должны заниматься педагоги и студенты, работая над отрывками из прозаических, поэтических и драматургических, а также музыкально-драматических и музыкальных произведений. В центре внимания должно находиться авторское "зерно" /ТЕМА 3/, которое так или иначе формирует жанровое ощущение материала, являясь сердцевиной и сущностью выбранного отрывка пьесы, мюзикла или другого музыкально-драматургического произведения.

Начиная новый этап обучения, необходимо помнить о том, что третий курс – продолжение и развитие того, чему обучались студенты на первых двух курсах. Таким образом, третий год обучения должен стать серьезной школой изучения любого драматургического или музыкально-драматургического произведения (от мюзикла до эстрадной песни), уроками всестороннего исследования материала: изучением произведения и его автора, изучением драматургического и музыкального материала роли.

На занятиях по мастерству актёра студенты продолжают осваивать основы действенного анализа пьесы и роли, учатся естественно действовать в рамках предлагаемых обстоятельств и текста (а также музыки), заданных автором. Поэтому центром внимания постепенно становятся проблемы словесного действия. Но сохранение выработанного на предыдущих курсах импровизационного самочувствия и личностного подхода к жизни актёра на учебной сценической площадке (действие от себя, от своего "я"), по-прежнему остается первейшей заботой преподавателей.

Это уже не первая встреча студентов как актёров с авторским текстом (музыкальной драматургией), более осмысленная и сложная попытка собственного сценического прочтения авторского произведения. Впервые ставится задача раскрыть идею драматического и музыкально-драматургического произведения через сценическое действие.

Работа педагогов должна быть направлена и на поиски органического поведения в предлагаемых обстоятельствах, и на раскрытие действенной природы актерского существования. Работая над образом студенту надо определить логику поступков действующего лица, а затем, поставив себя в предлагаемые обстоятельства, сделать его поступки как бы своими поступками, мысли и слова как бы своими словами, обстоятельства его жизни – фактами своей биографии.

Занятия на третьем курсе характеризует углубление личностно-ориентированного подхода в организации образовательного процесса. Наряду с увеличением трудоёмкости исполнения заданий повышаются также и требования к актёрскому исполнению, как в самостоятельной подготовке, так и в работе с педагогом. Ставятся цели постижения движения к образу персонажа. По итогам курса студенты должны знать границы своего актёрского диапазона и уметь отбирать наиболее выразительные приспособления для данной конкретной роли.

Задачей шестого семестра третьего года обучения является теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования драматургического или музыкально-драматического произведения в сценическое воплощение –спектакль, мюзикл, эстрадный номер.

В течение этого периода учебного года студенты будущие актеры эстрады должны вновь пройти все этапы работы над ролью. «Застольный период» призван объединить все навыки предыдущих периодов воспитания будущего артиста эстрады. Главным итогом третьего курса по мастерству актера должно стать воспитание умения переложить авторский замысел и замысел режиссера-постановщика на язык действий. Развитие способности к их поискам и отбору, умения взять на себя все более осложняющийся круг предлагаемых обстоятельств (ТЕМА 27), выстроить и осуществить цепочку поступков (ТЕМА 28), т.е овладеть наиболее совершенным способом работы над ролью.

Метод физических действий (ТЕМА 29), открытый и разработанный К.С. Станиславским, явился завершающим звеном в эволюции его системы. С помощью метода наиболее эффективным образом достигается сближение личных психофизических качеств исполнителя с характером исполняемой им роли. С первых шагов исполнитель от своего собственного лица совершает поступки героя.

Жёсткий отбор действий производится во имя выявления главного, обнажения образной, поэтической сути происходящего. Задача актёра заключается в том, чтобы построить такую логику действия, взаимодействия и борьбы на сцене, которая бы глубоко и ярко раскрывала сверхзадачу ролей (ТЕМА 30)и сверхзадачи спектакля (ТЕМА 31). . При изучении этого раздела учебной программы выявляется и воспитывается литературный и музыкальный вкус, умение перевести произведения разных художественных структур на сценический язык.

 В этот же период педагоги обращаются к «специализации» учебного процесса, выявлению у студентов будущей эстрадной жанровой направленности, что становится одним из важнейших этапов в процессе обучения. Этому способствует в конце шестого семестра обучения работа над созданием эстрадных номеров, а также эстрадной концертной программы.

4.4. Четвёртый курс.

Четвертый курс ставит задачей подведение итогов обучения будущих актеров эстрады. Основной задачей по курсу дисциплины «Мастерство артиста эстрады» является проблема актерского перевоплощения - создание целостного сценического, музыкально-сценического, эстрадного образа.

Эти навыки отрабатываются в учебных спектаклях, которые готовятся под руководством педагогов мастерской. Студенты-актеры проходят весь путь создания роли: от «застольного периода» до премьеры (работа с режиссером-постановщиком, педагогами по мастерству актера, по вокалу и ансамблевому пению, с концертмейстером, хореографом, художником по костюмам и др.).

Часть спектаклей, эстрадных программ и эстрадных номеров по решению мастерской выносится для оценки кафедрой эстрадного искусства и, по итогам заседания кафедры, Государственной экзаменационной комиссией (дипломные спектакли .

В зависимости от художественной целесообразности режиссёром-педагогом спектакля по согласованию с мастерской выбирается площадка для выпуска спектакля: Учебный театр ГИТИС или Новая сцена ГИТИСа.

Это создаёт условия, способствующие актёрскому освоению студентами различных театральных пространств, развитию навыков работы с различной зрительской аудиторией .

При составлении репертуара руководство курса должно использовать разнообразие жанров (опера, оперетты, мюзикл), ставящих перед актёрами-певцами необходимость перевоплощения, овладения характерностью, пластической выразительностью, вокальными навыками.

Систематический показ спектаклей под наблюдением педагогов даёт возможность молодым актерам эстрады понять, как происходит творческий рост роли при встрече со зрителями.

Защита дипломов по специальности «Актерское искусство» квалификации «Артист эстрады» происходит через участие в дипломных спектаклях, мюзиклах или дипломных эстрадных концертах, состоящих из эстрадных номеров различных жанров, которые смотрит Государственная Экзаменационная Комиссия во главе с Председателем, утвержденным министерством культуры.

5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

5.1. Критерии и порядок оценки формируемых компетенций

Каждый семестр первого курса должен начинаться с выбора и самостоятельной подготовки всеми студентами (за минимальный срок) отрывков из любой интересующей их пьесы — предоставляется возможность сыграть любую роль, о которой они мечтают. Эти отрывки необходимы как материал для более глубокого знакомства со студентами, но главное — как повод для серьёзного разговора о простейших элементах актёрской технологии.

 Текущий контроль успеваемостипо актёрскому мастерствупроводится в формерабочих показов.

Критерии оценки знаний:

1. Усвоение всех элементов внутренней и внешней актёрской техники; активное участие в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; творческая реализация теоретических знаний, практических умений и сценических навыков. – Оценка ***“отлично”.***

2. Усвоение основных элементов внутренней и внешней актёрской техники; участие в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; качественная реализация теоретических знаний, практических умений и сценических навыков. – Оценка ***“хорошо”.***

3. Усвоение не всех элементов внутренней и внешней актёрской техники; недостаточная активность в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; недостаточный объём теоретических знаний, практических умений и сценических навыков. – Оценка ***“удовлетворительно”.***

4. Отсутствие внутренней и внешней актёрской техники; неучастие в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; незнание теории и невладение практическими умениями и навыками. – Оценка ***“неудовлетворительно”.***

5.2. Оценочные средства текущего контроля успеваемости

Первый курс:

- Регулярные показы актёрских упражнений и этюдов;

- Исполнение импровизаций по заданиям педагогов;

- Семинары (показы самостоятельных работ) и доклады по тематике изучаемых разделов;

- Регулярная проверка и обсуждение творческих дневников с записями интересных, подсмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, атмосферы, характеров, внутренних монологов.

Второй курс:

- Регулярные показы самостоятельно подготовленных отрывков;

- Показы самостоятельных этюдов на драматическом и музыкально-драматическом материале, предложенном педагогами;

- Семинары и доклады по тематике изучаемых разделов;

- Мастер-классы по анализу и разбору драматического и музыкально-драматического материала.

Третий курс:

- Регулярные показы самостоятельных работ и эстрадных номеров различных жанров;

- Разбор результатов участия в учебно-производственной практике;

-Разбор результатов участия в отрывках, концертных программах, эстрадных номеров различных жанров, поставленных под руководством педагогов.

Четвёртый курс:

- Регулярные показы самостоятельно подготовленных работ и эстрадных номеров;

- Разбор результатов участия в учебно-производственной практике;

- Разбор результатов участия в спектаклях, концертных программах, номеров различных жанров эстрады, поставленных преподавателями.

5.3. Оценочные средства промежуточной аттестации

и формируемых компетенций

Изучение дисциплины осуществляется на протяжении восьми семестров, при этом в нечётных семестрах контроль реализуется в форме зачёта, а в чётных семестрах – в форме экзамена.

 На зачёт в конце первого семестра выносятся упражнения и этюды – индивидуальные, парные и групповые на органическое молчание, оценку факта, на физическое самочувствие. Также, по мере необходимости, выносятся задания по освоению импровизированного самочувствия и элементов действия в простейших предлагаемых обстоятельствах по законам органической жизни, упражнения и этюды на «элементы» актерского мастерства с включением музыки; этюды на освобождение мышц, упражнения-тренинги с музыкой, выявляющие музыкальность, пластичность, ритмичность студента.

 На экзамен в конце первого курса (2 семестр) у каждого студента должны быть вынесены 2-3 актёрские работы в этюдах (этюды индивидуальные, парные, групповые с подробно разработанной действенной партитурой со словами на оценку факта, на взаимодействие с партнером; этюды музыкальные, игровые этюды, этюды с импровизационным текстом), а также участие в этюдах-импровизациях на заданную тему.

 На зачёт в конце третьего семестра выносятся этюды – наблюдения за животными и людьми, а также музыкальные наблюдения, этюды на музыкальную тему.

 На экзамен в конце второго курса - 4 семестр - у каждого студента должны быть вынесена 1-2 актёрская работа по теме «Этюды к образу», в основе которых лежат классические литературные, драматургические и музыкально-драматургические произведения.

 На зачёт в конце пятого семестра третьего курса каждый студент представляет 1-2 отрывка из классических и современных пьес русской и зарубежной драматургии, в которых заключены наиболее близкие и понятные студентам обстоятельства, события, цели, логика поведения. Также на зачет могут быть представлены отрывки из музыкально-драматических произведений.

 На экзамен в конце шестого семестра выносятся учебный спектакль с по одноактному драматургическому произведению, а также эстрадные номера различных жанров, объединенные тематической концертной программой. Может быть вынесен показ этапа работы над будущим дипломным спектаклем.

7 и 8 семестры (зачёт): сценические этапы работы над несколькими дипломными спектаклями (отдельные сцены, акты), дипломные спектакли.

 При определении итоговой оценки по мастерству актера учитываются работа с педагогами, а также исполнение ролей в самостоятельных отрывках.

 При оценке успеваемости по мастерству актера необходимо также учитывать и показатели по производственной практике.

5.4. Учебно-производственная практика

Производственная практика студентов по актёрскому мастерству начинается с момента участия студентов будущих актеров эстрады в концертах, мастер-классах и первых учебных спектаклях.

На втором курсе она может быть осуществлена в следующих формах:

 -Участие в тематических концертных программах для благотворительных и шефских концертов (уже в конце второго семестра);

- Участие в концертах-встречах с творческой интеллигенций в Домах творчества, музеях и т.п. с подготовленными работами по мастерству актёра, вокалу и сценической речи (с 3-го семестра);

- Участие в небольших эпизодических ролях в спектаклях выпускных курсов (с 4-го семестра).

 - Участие в показах учебных спектаклей в Учебном театре (с 6-го семестра).

На четвёртом курсе возрастает объём производственной практики. Кроме тех её форм, которые осуществлялись в течение периода обучения на втором и третьем курсах, кроме дипломных спектаклей в Учебном театре, целесообразно участие студентов в мюзиклах, эстрадных представлениях на концертных площадках Москвы, конкурсах и фестивалях, в эстрадных программах на телевидении.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. **Акимов Н. П.** Театральное наследие. В 2т. О режиссуре. Режиссёрские экспликации и заметки. Т. 2. -Л.: Искусство, 1978. – 287с.
2. **Брук П.** Пустое пространство. - М.: Прогресс, 1976. - 247с.
3. **Вахтангов Е. Б.** Материалы и статьи. - М.: ВТО, 1959. - 466с.
4. **Гончаров А. А.** Режиссерские тетради. - М.: ВТО. 1980. - 374с.
5. **Горчаков Н. М**. Режиссерские уроки Вахтангова. - М.: Искусство, 1957. - 192с.
6. **Горчаков Н. М.** Режиссерские уроки К. С. Станиславского. 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Искусство. 1951. - 566с.
7. **Захава Б. Е.** Мастерство актера и режиссера. 3-е изд. Исп. и доп. - М.: Просвещение, 1973. - 320с.
8. **Кнебель М. О.** О действенном анализе пьесы и роли. 3-е издание. - М.: Искусство, 1982. - 119с.
9. **Кнебель М. О.** Школа режиссуры Немировича-Данченко. - М.: Искусство, 1966. - 168с.
10. **А. М. Лобанов.** Документы, статьи, воспоминания. Сост., вступ. Статья и прим. Г. Г. Зориной. - М.: Искусство, 1980. - 407с.
11. **Мастерство режиссёра.** I – IV курсы. Под общей ред. Н.А.Зверевой – М.: РАТИ_ГИТИС, 2007. – 534 с. – (ГИТИС – студентам. Учебники. Учебные пособия.)
12. **Мейерхольд В. Э.** Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х ч. - М.: Искусство, 1968.
13. **Мейерхольд репетирует**: в 2 т. – М.: Артист, Режиссёр, Театр, 1993.
14. **Мочалов Ю. А.** Композиция сценического пространства (Поэтика мизансцены) – М.: Просвещение, 1981.
15. **Немирович-Данченко Вл. И.** Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. Сост., Вступ. ст. и комм. М. Н. Любомудрова. - М.: Правда, 1989. - 576с.
16. **Немирович-Данченко Вл. И.** Театральное наследие. В 2т. Т. 2. - М.: Искусство, 1954. – 424с.
17. **Немирович-Данченко Вл. И.** Незавершенные режиссерские работы. "Борис Годунов". "Гамлет". - М.: ВТО, 1984. - 335с.
18. **Немирович-Данченко Вл. И.** Репетиции "Кремлевских курантов". - М.: Искусство, 1969. - 404с.
19. **Немирович-Данченко Вл. И.** Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью (1877-1942). - М.: ВТО, 1980. - 375с.
20. **Попов А. Д.** Творческое наследие. В 3-х кн. - М.: ВТО, 1979 - 1986.
21. **Станиславский К. С**. Собрание сочинений в 9 томах, М., «Искусство», «Московский Художественный театр», 1988 - 1999.
22. **Станиславский К. С**. Собрание сочинений в 8 томах, М., «Искусство», 1954 - 1961.
23. **Станиславский К. С.** Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского. 1898-1930. В 6 т. - М.: Искусство, 1980.
24. **Станиславский К. С.** Из записных книжек. В 2 т. - М.: ВТО, 1986.
25. **Станиславский репетирует.** Сборник. Сост., ред. И. Виноградская. - М.: СТД РСФСР, 1987. - 592с.
26. **Творческое наследие В. Э. Мейерхольда.** Сборник /Л. Д. Вендровская, А. В. Февральский. - М.: ВТО, 1978.- 488с.
27. **Товстоногов Г. А.** Беседы с коллегами. - М.: СТД РСФСР, 1988. - 528с.
28. **Товстоногов Г. А.** Зеркало сцены. В 2 кн. - Л.: Искусство, 1980.
29. **Товстоногов Г.А.** О профессии режиссёра. Изд. 2-е, доп.- М.: ВТО, 1966.- 358с.
30. **[Товстоногов Г.А.]** Георгий Товстоногов репетирует и учит. Литературная запись Семёна Лосева. – СПб:. Балтийские сезоны, 2007. – 608с.
31. **Топорков В.О.** К.С. Станиславский на репетиции. Воспоминания. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2002. – 272 с.
32. **Туманишвили М.И.** Введение в режиссуру. – М.: Школа драматического искусства, 2003. – 269с.
33. **Эфрос А. В.** Репетиция - любовь моя. - М.: Искусство, 1975. - 319с.
34. **Эфрос А. В.** Профессия: режиссер. - М.: Искусство, 1979. - 367с.
35. **Эфрос А. В.** Продолжение театрального рассказа. - М.: Искусство, 1985. - 399с.

6.2 Дополнительная литература

1. **Варпаховский Л.** Наблюдения, опыт, анализ. – М., 1978.
2. **Владимиров С.** Действие в драме. – М., 1972.
3. **Владимиров С.** Драма. Режиссёр. Спектакль. - М., 1976.
4. **Встречи с Мейерхольдом**: Сб. воспоминаний / М. Валентей и др. - М.: ВТО, 1967. - 622с.
5. **Горчаков Н.** Беседы о режиссуре – М.– Л.: Искусство, 1941.
6. **Дикий А. Д.** Повесть о театральной юности. - М.: Искусство, 1957. - 359с.
7. **Захава Б. Е**. Мастерство актера и режиссера. М., Просвещение, 1973.
8. **Зубов А. Е.** А.И. Кацман о режиссуре и мастерстве актера. Конспект лекций. Учебно-теоретическое пособие. – Новосибирск, НГТИ, 2007.
9. **Калмановский Е. С.** Книга о театральном актере – Л.: Искусство, 1984.
10. **Кнебель М. О.** Поэзия педагогики – М.: ВТО, 1984.
11. **Мейерхольд В. Э.** Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 1, 2. – М.: Искусство, 1968.
12. **Мейерхольд В. Э.** Переписка (1346-1939). - М.: Искусство, 1976. - 464с.
13. **О Станиславском**: Сборник воспоминаний. – М.,1948.
14. **Рудницкий К. Л.** Русское режиссерское искусство. 1898 - 1907. - М.: Наука, 1989. - 384с.
15. **Рудницкий К. Л.** Русское режиссерское искусство. 1908 - 1917. - М.: Наука, 1990. - 280с.
16. **Рудницкий К. Л.** Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
17. **Стрелер Д.** Театр для людей – М.: Радуга, 1984.
18. **Строева М. Н.** Режиссерские искания Станиславского. 1898 – 1917. – М.: Наука, 1973.
19. **Строева М.** Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917 – 1938. – М.: Наука, 1977.

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации

www.rosculture.ru – Федеральное агентство по культуре и кинематографии

www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России

www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и реализации новой культурной поли­тики в Российской Федерации

www.aki-ros.ru – Агентство культурной информации создано Автономной некоммерческой организацией «Единство журналистики и культуры»

www.culturemap.ru – Культура регионов России. Корпоративный сайт, на котором во всём разнообразии представлена многонациональная культура России

www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО

www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 тысяч ссылок на сайты, по­священных культуре и искусству

www.rik.ru – Российский институт культурологи является единственным в стране исследовательским центром по вопросам культуры и культурной политики

www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства

www.theatre.ru – Театр. Наиболее информативный сайт, посвященный московской театральной жизни

www.vsekonkursy.ru – Конкурсы, гранты, стипендиальные программы. Отечественный информационный интернет-гид по всероссийским и международным грантовым источникам всех направлений, в том числе в области науки, образования, культуры и искусства. Представляет справочник стипендий и грантов для обучения в Европе на 2008-2009 годы. Удобная и простая система рубрикации и поиска на сайте позволяет найти необходимую информацию как опытным, так и начинающим соискателям

А так же:

1. **Захава, Б.Е.**   Мастерство актера и режиссера : учебное пособие для учеб. заведений культуры и искусства / Б. Е. Захава изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Просвещение,- 1973 г.

[http://biblioteka.teatr-оbraz.ru/node/7065](https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=629a887d1c8f466cd1001831a20abbd5&url=http%3A%2F%2Fbiblioteka.teatr-%D0%BEbraz.ru%2Fnode%2F7065)

2. **Мастерство режиссера** : учебное пособие / под общ. ред. Н.Зверевой. - М. : ГИТИС, 2007. - 534с. - (ГИТИС - студентам. Учебники. Учебные пособия.) [http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/7066](https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=629a887d1c8f466cd1001831a20abbd5&url=http%3A%2F%2Fbiblioteka.teatr-obraz.ru%2Fnode%2F7066)

3. **Психологические основы системы Станиславского:** /антология/ Евгений Яковлевич Басин.- Академия гуманитарных исследований, - М. : Гуманитарий, 2009.-136с. ЭБС «РУКОНТ»

 [http://rucont.ru/rubric/30](https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=629a887d1c8f466cd1001831a20abbd5&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Frubric%2F30)

4. Петров В.А. Развитие творческого потенциала личности в театральной педагогике: учебное пособие по специальности 050100 «актерское искусство» для студентов, преподавателей и режиссеров театральных коллективов/В.А.Петров Челябинская гос.академия культуры и искусства.- Челябинск, 2005.-94 с.// ЭБС «РУКОНТ»

 [http://rucont.ru/rubric/30](https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=629a887d1c8f466cd1001831a20abbd5&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Frubric%2F30)

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

 На некоторых курсах очного и на всех курсах заочного отделения факультета эстрады проводится совместное обучение студентов-режиссёров и студентов-актёров в форме творческой мастерской, где обе группы студентов проходят курс под руководством мастера – признанного и творчески авторитетного художника в области режиссуры эстрады. Руководитель мастерской подбирает себе педагогов-единомышленников (педагог по режиссуре, педагоги по актёрскому мастерству и педагоги по специальным дисциплинам – современному танцу, сольному пению, сценической речи, сценическому движению и т.д.).

 Соответственно дифференцируются и виды занятий:

- совместные занятия режиссёров и актёров;

- отдельные занятия режиссёрской группы;

- отдельные занятия актёрской группы.

Занятия каждого курса проводятся по всем формам вузовского обучения: лекционные, семинарские (показы самостоятельных отрывков), практические групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия, выполнение и проверка контрольных и курсовых работ.

Художественный руководитель – мастер, возглавляющий мастерскую, - и педагоги мастерской должны изучить каждого студента своего курса и стремиться развивать лучшие стороны его дарования, особенности его творческой индивидуальности и в соответствии с этой задачей планировать конкретный учебный процесс, модифицируя требования программы для каждого нового набора.

Исходя из опыта факультета эстрады и кафедры эстрадного искусства , в интересах учета индивидуальности студентов на одном курсе могут существовать две группы студентов (группа "А" и группа "Б").

Специальные дисциплины учебного плана – актёрское мастерство, вокал, сценический танец, сценическая речь, сценическое движение, ритмика и т. п. — ведутся педагогами-специалистами под непосредственным наблюдением руководителя мастерской.

 В условиях режиссёрско-актёрской мастерской, своеобразной «модели» театра или, созданной для постановки отдельного сценического произведения, антрепризы, с первых шагов и на всех дальнейших этапах возникает возможность воспитать в студентах-актерах пристальное внимание к студентам-режиссёрам, как будущим постановщикам, и творческое взаимодействие с ними.

 Руководитель и педагоги каждой мастерской несут ответственность за профессиональную подготовку и нравственное воспитание актеров и режиссеров эстрады, как самостоятельных творческих единиц.

 Содержание занятий должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала - от простого к сложному, - от известного к неизвестному;

- логичность, четкость и ясность в изложении материала;

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;

- связь теоретических положений и выводов с практикой.

При проведении аттестации студентов - актеров эстрады важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта занятий, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие субъективные факторы:

1. Наличие прочной системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов, знание школьного программного материала. Необходимо отличать некоторые пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых способностей студента. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности.

2. Наличие умений, навыков умственного труда:

- умение вести конспектирование занятий и при работе с книгой;

- владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение понятий.

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится серьезным препятствием в учебе.

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим состоянием. Ведь обучение – это большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством её усвоения, умением её использовать и развитием у себя способности к дальнейшему самостоятельному образованию (вспомним замечательную фразу К.С.Станиславского: «Нельзя научить, можно только научиться…».

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение регулировать, контролировать, своё эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе.

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним.

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – важная составляющая самоорганизации человека, без неё невозможна успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью.

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что постоянный внешний контроль совмещается с самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов.

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности студента в тот или иной момент его деятельности.

Работоспособность – способность человека к труду с высокой степенью напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы работоспособности.

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья.

 К внешним:

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;

- уровень организации труда – умение получить справку и пользоваться информацией;

- величина умственной нагрузки.

 Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия продуктивности умственной деятельности:

- во всякий труд нужно входить постепенно;

- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп работы;

- привычная последовательность и систематичность деятельности;

- правильное чередование труда и отдыха.

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны студента, он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным является *утреннее время (с 8 до 14 часов),* причем максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем *послеобеденное* - (с 16 до 19 часов) и *вечернее* (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10-15 мин, через 3-4 часа работы отдых должен быть продолжительным – около часа.

Студенту следует объяснить главное: взять за правило учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра.

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д.

Данное расписание не предопределяет содержания работы студента, её содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил).

При однообразной работе студент утомляется больше, чем при работе разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими задачами и учебными проблемами в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя дисциплинами.

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую её часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий.

Самостоятельные занятия потребуют от студента интенсивного умственного труда, который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания требует от обучаемого значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда студент относится к делу с интересом.

8.2. Рекомендации по выполнению курсовой работы

Исходя из творческой целесообразности и задач, поставленных педагогом или, при наличии режиссерской группы, студентом-режиссёром, студент-актер должен добиваться максимально полной реализации своих творческих способностей в данной конкретной роли.

8.3. Рекомендации по подготовке к экзамену

Подготовка к экзамену заключается в систематической работе студента-актера над ролью с учётом задания педагога или, при наличии режиссерской группы, студента-режиссёра, исходя из его (актера) творческой индивидуальности.

Экзамен проходит в практической форме показа для кафедры и для зрителя.

Знания, умения, компетенции, показанные студентами на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка объявляется студенту по окончании заседания кафедры и последующего совещания педагогов мастерской, выставляется в зачетную книжку и экзаменационную ведомость.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Учебно-лабораторное оборудование

Лекционные аудитории, аудитории для практических занятий по предмету «Мастерством актера», а на последних семестрах «Мастерство артиста эстрады» - репетиционные аудитории с наличием фортепиано, танцклассы, вокальные классы, также оборудованные фортепиано и аудиоаппаратурой, и учебная сцена. Костюмерный и реквизиторский цеха. Другие музыкальные инструменты. Аудио- и видеоаппаратура. Световое оборудование.

 Применение театрального звукового, светового и сценического оборудования обусловлено:

- возможностями учебных аудиторий и сценических площадок;

- художественной целесообразностью этюда, отрывка, спектакля;

- сценографическим решением работы.

9.2. Технические и электронные средства обучения

 и контроля успеваемости

 Проведение занятий по дисциплине «Актерское мастерство» предполагает использование мультимедийного оборудования: компьютера, мультимедийного проектора, звуковоспроизводящего оборудования.

Автор-составитель:

А.Ф.Одинокова - доцент, декан факультета эстрады

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

специальности **«Актерское искусство»**

квалификации **«Артист эстрады»**

рассмотрена и принята на заседании кафедры эстрадного искусства.

Протокол заседания кафедры № 149 от 19.03.2017 г.

Заведующий кафедрой эстрадного искусства

М.Б.Борисов