

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С. Л. Шпарло

«06» 07 2023 г.

Регистрационный № УД 6-07-01/эуч.

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И МАСТЕРСТВО АКТЕРА

*Учебная программа учреждения высшего образования по модулю
для специальности*

6-05-0215-04 Режиссура представлений и праздников

Учебная программа составлена на основе учебных планов по специальности 6-05-0215-04 Режиссура представлений и праздников

СОСТАВИТЕЛЬ:

Л.В. Булынёнок, преподаватель кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В. А. Трепенюк, кандидат искусствоведения, директор дирекции канала «Культура» генерального продюсерского центра Белорусского радио (Белтелерадиокомпания).

И.А. Алексина, доцент, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

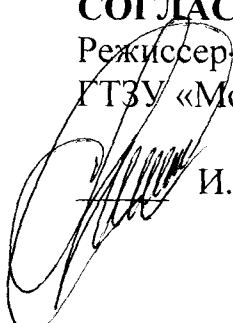
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 16.05.2023 г.)

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023 г.)

СОГЛАСОВАНО

Режиссер-постановщик
ГТЗУ «Молодежный театр эстрады»

 И.А.Кривулько

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по модулю «Основы режиссуры и мастерство актера» включает учебные дисциплины: «Основы психотехники актера»; «Мастерство актера»; «Основы классической режиссуры».

Модуль «Основы режиссуры и мастерство актера» позволяет на профессиональной основе провести подготовительную работу и действенный анализ драматургического, прозаического, стихотворного и документального материалов для воплощения на сцене. Это необходимо для усвоения и применения теоретического материала на практике посредством использования полученных навыков постановки этюдов, концертных номеров, ивент-мероприятий, поэтических зарисовок в спектаклях и представлениях.

Основопологающим принципом образовательного процесса является органическая связь между всеми дисциплинами модуля. Благодаря комплексному изучению и непрерывности использования основных принципов и систем актерского мастерства, у студентов происходит процесс воспитания и становления высокопрофессиональных режиссеров – раскрепощенных, подвижных, с чувством юмора, тонкой душой, развитым воображением, гибким телом, живыми жестами. Усвоение дисциплин модуля позволит выпускникам делиться профессиональным опытом, вести режиссерскую и педагогическую деятельность.

Освоение дисциплин модуля «Основы режиссуры и мастерство актера» взаимосвязано с профессиональными дисциплинами «Режиссура эстрадных зрелищ», «Основы режиссерской композиции», «Теория драмы и основы сценарного мастерства», «Сценография», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Пантомима», что позволяет студентам углублять и расширять необходимые навыки и умения, совершенствоваться в профессиональном становлении.

Изучение модуля «Основы режиссуры и мастерство актера» направлено на формирование *универсальной компетенции*: Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации; *базовой профессиональной компетенции*: Осознавать роль режиссерского и актерского искусства в праздничной культуре, развивать собственное художественное восприятие и вкус.

Цель учебных дисциплин модуля – научить студентов творческим методам воспитания актерской игры по системе великих мастеров режиссуры и актерского мастерства для их практического использования в профессиональной деятельности, привить умение органично, ярко, в образе существовать на сцене или выстраивать характеры, применяя полученные знания.

Достижение этой цели осуществляется при реализации следующих *задач*:

– познакомить студентов с выдающимися представителями различных театральных школ и основными системами воспитания актерского мастерства;

- практически овладеть основными методами работы по системе К.С. Станиславского;
- научить профессиональной этике, умению работать в коллективе;
- развить у студентов осмысленное и устойчивое стремление к постоянному совершенствованию творческих навыков и умений;
- сформировать систему практических навыков и умений для решения широкого круга режиссерских, художественных задач, возникающих в процессе творческой и педагогической деятельности.

В результате изучения учебных дисциплин модуля студенты должны *знать*:

- театральные школы разных стран и их представителей;
- стилистические особенности актерской игры;
- основные системы и принципы организации сценического действия;
- различные театральные системы и отличия театральных школ друг от друга;
- методы работы над внутренней психотехникой актера в творческом процессе;
- актерские приемы работы над внешней техникой в творческом процессе воплощения.

уметь:

- организовать сценическое взаимодействие и мизансцены;
- создавать атмосферу на сценической площадке;
- распределять и удерживать сценическое внимание;
- менять темпо-ритм сцены в зависимости от предлагаемых обстоятельств;
- работать с предметами, выражать свое отношение через предмет;
- реализовывать действенный анализ пьесы или роли в процессе подготовки спектакля и воплощения сценического образа;
- использовать приемы создания внешнего облика персонажа средствами грима, прически, костюма;
- самостоятельно, осмысленно применять полученные знания и умения при подготовке творческих работ;
- использовать технологии самостоятельной учебной работы, самоконтроля и самоанализа, освоить навыки рационального постановочного процесса.

Рекомендованная форма контроля: зачёт и экзамен.

В соответствии с учебным планом на изучение модуля «Основы драматургии и сценарного мастерства» отведено:

- «Основы психотехники актера» – 190 часов всего, из них 114 аудиторных, из них 10 лекционных, 94 практических, 10 индивидуальных;

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

– «Мастерство актера» – 180 часов всего, из них 94 аудиторных, из них 12 лекционных, 72 практических, 10 индивидуальных;

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

– «Основы классической режиссуры» – 180 часов всего, из них 72 аудиторных, из них 12 лекционных, 48 практических, 12 индивидуальных.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Рекомендуемые формы контроля по каждой учебной дисциплине модуля – зачеты, экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Театр как синтетический вид искусства, тесная связь с другими дисциплинами. Этика театрального искусства. Особенности, цели и задачи актерской профессии. Сплоченность курса и партнерство. Создание рабочей атмосферы. Осмысленное и точное существование на сцене. Взаимосвязь реальности и вымысла. Развитие психологических навыков, приемов саморегуляции. Внутренний контролер. Дилетантизм. Сценическое искусство и сценическое ремесло. Актерский штамп – понятие, как его избежать на сцене, примеры актерских штампов и способы их замены.

Учебная дисциплина «Психотехника актера»

Тема 1. Основные принципы системы К.С. Станиславского

Создание на сцене жизни человеческого духа роли и пьесы в художественном воплощении. Единство: место, время, действие. Сценическая форма. Элементы школы переживания, усвоение привычки быть на сцене в предлагаемых обстоятельствах. Действовать, исходя из сверхзадачи роли, в происходящих событиях. Тренинги «Кинолента видений». «Воображение». «Лучеизлучение». «Лучеиспускание». Магическое «Если бы», «предлагаемые обстоятельства». Реакция. Зажимы и их виды. Снятие мышечного напряжения. Освобождение мышц. Заново учиться ходить, бегать, сидеть на сцене нейтрально, красиво. Положение тела в пространстве. Оправдание жеста. Случайная поза. Чувство правды и вера.

Тема 2. Внимание. Отношение. Звуковой оркестр

Развитие слуха, ритма, темпа, организация общего ансамбля, направленного на создание атмосферы различных мест: вокзал, больница, школа, рынок, самолет, метро, магазин, пляж, лес, джунгли. Три круга внимания. Переключение внимания с точки на большой круг, на средний и малый. Сценическое внимание: уметь точно распределять и пользоваться им в предлагаемых обстоятельствах. Отношение к предметам, внимание через предмет, эмоция через предмет. Сценические отношения между партнерами. Пристройка. Внутренний, внешний темп и ритм. Рождение чувств. Восприятие – оценка – действие. Эмоциональная память. Биография предмета, места, прохожего. Работа со стульями. Шумовой квадрат: распределиться в разные углы комнаты, одновременно говорить, но каждый держит фокус на своей точке внимания. Я - Земля, воздух, вода (вместе создать атмосферу).

Тема 3. Этюды на память физических действий

Беспредметные действия. Основа профессиональной тренировки для начинающего и опытного режиссера «по К.С. Станиславскому». Упражнения на действия с воображаемыми предметами для актера, режиссера. Контроль за напряжением рук и работой тела. Внутренний контролер – смена точек напряжения. Движущая энергия. Координация движений. Упражнения на отработку беспредметного действия: «Одеваться. Кухня. Конвейер. Книга. Письмо. Перед зеркалом». Развивать чувствительность пальцев. Слушать-смотреть-вспоминать-осознать. Физическое самочувствие. Память 5 органов чувств. Память движений. Оправдание движений и действий на сцене. Сенсетивность. Внутренний монолог. Говорящая тишина.

Тема 4. Работа над построением внутренней линии в этюде

Этюд как прообраз спектакля. Этюд на основе событий из жизни. Развить слуховой и зрительный контроль на сцене. Воля, выносливость, быстрота реакции, способствуя активизации состояния, поддержание хорошей технической формы, применение определенного технического приема игры и предназначенная для усовершенствования мастерства исполнителя. Этюды на публичное одиночество, отношение к пространству. Четвертая стена. Способ существования на сцене. Отношение ко всему, что попадает в поле зрения, с помощью воображения менять свое отношение к предметам, в зависимости от поставленной сверхзадачи. Восприятие – оценка события - действие. Этюды на оценку событий (реакция на внешние раздражители, на сценическое действие, логичность, эмоциональность). Событие на улице – придумать и жить в обстоятельствах. Органичное молчание. Этюды «Оправданное молчание на сцене», «парный этюд на молчание».

Тема 5. Куски и задачи. Сквозное действие. Сверхзадача

Сценическая задача. Кусок роли. Эпизод, разложенный по задачам. Определение глаголом состояние человека, его мотивы. Понятие сверхзадачи. Сверхзадача произведения. Сверхзадача автора. Сверхзадача персонажа. Сверхзадача режиссера. Сверхзадача актера. Правильность постановки задачи и определение важных тем. Перспектива роли и как ее вести. Сквозное действие. Контрсквозное действие (противодействие сквозному действию). Воздействие на зрителя.

Тема 6. Работа над этюдом без слов. Пластика. Темпо-ритм

Пластика, взгляд, фокус внимания, внутренний темпо-ритм животного. Внимание ко всем частям тела. Простые элементы перевоплощения. Характер и характерность. Характеристика животного: хищник или травоядное, дикое или домашнее, как передвигается, где находится центр тяжести, функция животного в природе, взаимоотношение с другими животными и людьми, ответная реакция, отношение к жизни. Место обитания животного. Центр тяжести. Способ передвижения. Если бы животное стало человеком и заговорило, то как? (монолог). Общий этюд, когда нужно по хлопку превращаться в животное: Обезьяна, Медведь, Собака, Птица, Заяц, Лягушка, Лиса. Зоопарк. Ферма. Джунгли. Море. Групповые этюды в образах.

Тема 7. Конфликт. Парные этюды со словами

Словесное действие. Подтекст. Внутренний монолог. Рождение слова на сцене. Этюды на заданные события, создание атмосферы: свадьба, рождение ребенка, болезнь, похороны, свидание, первый поцелуй, расставание, находка, работа в профессии, противостояние двух личностей с разными интересами, психофизическое состояние. «Машина» этюд на взаимодействие: из всех членов группы построить любой действующий механизм. «Холодно жарко» этюды на борьбу интересов. «Уходи» упражнение на воздействие, побуждение к действию другого человека. «Песня, танец» спеть песню так, увлечь, заразить, чтобы тебе подпевала вся группа. Групповая импровизация на заданную тему. Разрешение конфликтных ситуаций. Взаимодействие между партнерами.

Тема 8. Основные принципы системы Михаила Чехова

Пять основных принципов актерской техники по системе М.Чехова.

Работа с телом с помощью психики. «Невидимые выразительные средства». Элемент зрелищности, театральности с соблюдением хорошего вкуса. Духовность на сцене. Элементы, помогающие раскрыть душу персонажа. Высшее «я». Творческий ансамбль. Чувство плеча. Мыслящее сердце. Метод совокупности. Гармония. Талант включается, если над ним работать. Способы заразительности, удержания внимания.

Тема 9. Театральная и актерская форма Всеволода Мейерхольда

Конструктивизм в творчестве. Голая сцена. Биомеханика человека. Упражнения по гимнастике, боксу, фехтованию, акробатике, станок классический балет, танец народный, жанровые танцы, ритмическая гимнастика, работа с палками, ритм, метр, стихотворный размер, цезура, пауза-

выражение через тело мыслей. Теория Коклена-старшего о двойственности актера. Актер – творец образа и материал творца. Точное выполнение внешнего задуманного рисунка роли, точность физических действий, ракурс тела. Рефлекторная возбудимость. «Знак отказа» – «преджест». Способность «Самозеркалить». Отказ от четвертой стены – работа на зрителя. Театр не похож на жизнь. «Градус возбудимости» – «разряжение избыточной энергии».

Тема 10. Театр насмешки Антонена Арто

Театральная концепция модернизма. Психологическое, философское направление театра. Подлинная реальность переживания, субъективный опыт. Теория архетипа – актер. Крюотический театр А.Арто и его метафизика. Потребность преображения через театр – катартического. Манифесты. Иллюзия. Высшая реальность. Вымысел и жизнь. Двойник театра – основное понятие системы Арто. Театр насмешки (жестокость) в системе Арто. Переход от сюрреализма «Эстетики сна» к мифологической структуре, от личностного подсознания к коллективному бессознательному, космогоническое познание человека, ритуальные основы и прообраз сверхчеловек будущего. Коллективный разум. Способ существования актера на площадке в театральной системе Арто. Отказ от игры – отсутствие дистанции между зрителем и актером. Идея необходимости показа насилия во избежание еще большего насилия, войны во избежание повторения войны.

Тема 11. Питер Брук. Европейский театр

Миссия театра — показать что-то новое, необычное, обладающее в каждой человеческой ситуации, каждом существе. Театр даёт возможность спросить себя, в чём смысл и суть происходящего. Неживой театр. Живой театр. Без анализа внешнего мира невозможна современная сцена. Пересечение научных и социальных концепций. Система работы в совокупности по методике Мейрхольда, Брехта, Арто, Станиславского, Японской техникой театра Но. Шекспировский театр со страстями «Тотальный театр». Народный театр в тесной связи со зрителем. Индивидуализация постановок, авторский, режиссерский стиль. Международный центр театральных исследований.

Тема 12. Эпический театр Бертольда Брехта. «Очуждение». «Остранение»

Творчество как изменение действительности, повышению его культурного уровня. Педагогика – мысль, руководство к непосредственному действию. Социальное просвещение зрителя. Условные фигуры, подобные математическим

знакам. Неаристотелевская драма. «Новые принципы актерского искусства». «Малый органон для театра». По Брехту задача актера – не сопереживание, а резкое «остранение». «Я» у Станиславского – это «Он» или «Она» у Брехта. Формула «не – а», что стоит за игрой актеров, подтекст, скрытые мотивы персонажа. Реалистическое направление. Зонги и хоры, философские ремарки. «Эффект очуждения», принцип вживания отсутствует. «Показывать показ».

Тема 13. Театр Ежи Гротовского и психотехника актеров

Психологический, ритуальный театр, работа единомышленников в общине. Задача: примирить человека с миром и примирить человека с самим собой. Выражение мыслей и чувств разными участками тела. Использование жестов и поз в стиле пантомимы. Сверхчувствительность, эмоциональность, отключение от рационализма, техника транса, полное раскрытие человека изнутри. Подход психоаналитической «театральной лечебницы» «первородная магия и античный катарсис». Не владеть жестом, чтобы что-то выразить. Устранить из творческого процесса сопротивление и препятствия, вызванные собственным организмом, психические и физические. «Бедный театр» мастерство выражения страдания, отчаяния, горя, радости. Использование актерами нечленораздельной речи и стоны, рёва; исполнение народных песен и литургических песнопений, использование говора и поэтической декламации. Построение на контрастах и на совмещении разрозненных материалов.

Тема 14. Работа над театрализованным концертом с элементами различных театральных школ

Природа ансамблевой игры, действия. Композиционная постановка. Поиск своего, что откликается здесь и сейчас, что волнует. Распределение ролей. Работа над характерностью. Характеристика героев. Диалоги и монологи – перевод в этюды без слов. Использование метода Мейерхольда от физического построения мизансцен и положения тела в пространстве, поиск движений. Затем метод отчуждения Брехта – найти зерно мысли, уметь выразить ее на сцене. Третий метод, на котором основана школа – метод переживания. Проработка отдельных эпизодов этюдами, отрывков, концерта с разных сторон. Читка сценария, сбор кусков последовательно, со словами. Техника Михаила Чехова. Импровизация от жеста. Сценическое, световое и музыкально-шумовое решение спектакля. Показ.

Учебная дисциплина «Мастерство актера»

Введение в творческий процесс воплощения

Подготовка физического аппарата актера к воплощению роли. Элементы внешней сценической выразительности, техники. Создание образа на сцене. Телесный аппарат, который способен точно передать результаты творческой работы чувства. Пластика. Походка на сцене. Жест. Пение и дикция. Законы речи. Грим. Костюм. Сценическое обаяние и манкость и их развитие.

Тема 15. Работа над сценическим образом. Характерность

Взаимосвязь внутренних качеств человека с внешним образом. Влияние содержания: внутренних процессов (способа мышления, природы чувств) на внешнюю форму, характерность. Влияние внешних черт образа на формирования внутренней линии персонажа. Природа чувств. Природа мысли. Проявление внутренней характерности через внешние пристройки. Игра в игре. Принципы открытого перевоплощения. Амплуа. Вокал, пластика, танец как дополнение образа. Пластика, походка (старческая, детская, хромого, гордеца, хулигана и др.). Характерный жест, мимика, речь. Речь с особенностями (гнузавость, шепелявость, картавость, заикание, скороговоркой, акценты и диалекты).

Тема 16. Творческая копилка для режиссера и актера

Атерский и режиссерский «Багаж», «Копилка». Творческий дневник. Жизнь человека в реальном мире и природа органического существования. Реакции человека в различных жизненных ситуациях. Убедительность. Достоверность. Детали. Точность. Насмотренность. Поиск личного отношения ко всему. Поиск отношения персонажа к действительности. Отношение к фактам, обстоятельствам. Творческий характер оправдания. Сценическое оправдание. Фантазирование и додумывание, недостающего, фактического материала. Накопление творческого материала. Эмоциональный контейнер.

Тема 17. Импровизация на сцене

Разговорный жанр. Логичность. Эмоциональность. Образность. Сиюминутность, рождение слова на площадке. Умение владеть и управлять вниманием зрителя. Смена самочувствия. Работа «через зал». Интерактивность. Импровизационность. Гротеск. Взаимодействие исполнителя с партнёрами и с залом. Динамика, темперамент, подача, заразительность, акцентированность, работа со зрителем. Номер с сюжетной линией в импровизации. Стилизация. Особенности комической эксцентрики как приема. Три уровня комической

эксцентрики: несоответствие, преувеличение и намеренное искажение действительности.

Тема 18. Создание этюдов на основе материала кинотелеискусства

Этюды, микроспектакли, инсценировки по мотивам известных фильмов. Отрывки, эпизоды из фильмов, шоу, документальных передач, концертов, спектаклей, используя актерские приемы перевоплощения. Наблюдение за медийными и известными личностями. Характер. Эпизод, в котором раскрывается суть персонажа. Я в образе и предлагаемых обстоятельствах. Работа над внутренней линией. Номер, этюд с использованием разных выразительных средств актера и режиссера. Выбор персонажа на преодоление своей творческой природы. Актерская смелость.

Тема 19. Выразительные средства актёра в мастерстве режиссера

Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. Выразительность актерской игры: харизма, обаяние, заразительность, энергия, экспрессия. Выразительность тела в целом и его частей. Приемы итальянской школы комедии дель-арте. Положение тела на сцене. Ракурс. Статика и динамика. Внутреннее и внешнее движение. Разница темпо-ритмов. Маски персонажей. Стилизация. Приемы актерской игры М.Чехова. «Психологический жест». Мимика и жест. Жест как символ, слово. Приемы Вс.Мейерхольда. Скульптурность сценической пластики. Линия мизансцен – переливание из одной пластической формы в другую. Массовые сцены и взаимодействие актеров в них. Приемы К.С.Станиславского. Двигатели психической жизни: ум, воля, чувства. Сверхзадача актера как индивидуума и тема образа. Взаимодействие «чувства правды» и «чувства формы». Единство внутренней и внешней техники игры актера. Простота и ясность формы, чистота и четкость рисунка. Четкость в речи и движениях. Чувство меры. Уместность.

Тема 20. Создание этюдов на основе произведений мировой художественной культуры

Компаративные виды искусства. Этюды на развитие художественного вкуса, интерпретация, глубокое прочтение и внедрение в суть художественных произведений мирового искусства: живопись (ожившие картины), ожившая скульптура, восстановление мизансцен по графическим наброскам великих режиссеров, мировая художественная фотография, Этюды по мотивам музыкальных, литературных произведений. Какая проблема волнует лично режиссера, актера. Личное мировоззрение – индивидуальный стиль. Что должен понять, почувствовать и захотеть сделать зритель, после просмотра этюда.

Упражнения: а) Назвать общую задачу сегодняшнего дня; б) назвать все задачи сегодняшнего дня, учитывая общую задачу дня. а) назвать сверхзадачу всей вашей жизни; б) назвать задачи на ближайшие отрезки времени.

Учебная дисциплина «Основы классической режиссуры»

Введение в классическую режиссуру

Путь формирования творческой индивидуальности режиссера. Мастера режиссуры и реформаторы театра. Элементы сценических задач разных театральных школ. Сценическое действие. Борьба и преодоление сценических препятствий. Сверхзадача художник. Композиционное построение постановки. Работа режиссера с исполнителями.

Тема 21. Сценическое действие и его законы

Действие как главное выразительное средство актёра и режиссёра. Структура действия. Отличие понятий «жизненное действие» и «сценическое действие». Физическое действие. Психическое действие. Мотивы к действию, эмоции побуждающие к действию, появляющиеся затем. Психофизическое действие. Единство физического и психического. Три круга предлагаемых обстоятельств. Словесное действие. Способы и формы общения. Целенаправленность и логика действия. Практическое овладение логикой действия. Возможность бездействия. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением человека. «Восприятие». «Оценка». «Пристройка». Контрасты и неожиданности в приспособлениях.

Тема 22. Метод действенного анализа. Разбор произведения

К.С. Станиславский как основатель метода действенного анализа. Первый этап метода: структурный разбор пьесы («разведка умом»). Читки пьесы. Анализ произведения и ролей в ней. Определение стиля, жанра, эпохи. Время, место, действие. Постановки сверхзадачи, сквозного действия, разбора на куски и задачи, конфликты. Предлагаемые обстоятельства. Событийное развитие. Главный конфликт. Второй этап: метод физических действий («разведка телом»). Оценка фактов. Разбор причинно-следственных связей. Линии ролей и их переплетения. Актерские этюды с импровизационным текстом. Физическое действие побуждает активную творческую природу актёра. Психофизическое действие. Третий этап: работа над образом («разведка умом и телом»). Внутренний монолог. Текст. Второй план. Подтекст. Видение. Яркие образы перед глазами. Характерность. Пластика. Мимика. Жест. Голос. Работа над словом. Рождение слова персонажа. Почему и для чего он так говорит.

Тема 23. Создание этюдов на основе литературного материала

Всестороннее исследование драматургического материала, учет стилистической и жанровой направленности пьесы, особенностей авторской речи. Этапы работы над драматургическим материалом: общий анализ, предлагаемые обстоятельства, конфликт в произведении, на сцене, его природа, сверхсверхзадача художника, событийный ряд, события, главное событие, оценка фактов, сверхзадача произведения и роли; сквозное действие, линия роли, этюдные репетиции, второй план, внутренний монолог, видение, характерность внутренняя и внешняя, слово в творчестве актера, темпо-ритм действия. Композиция инсценировки, принципы мизансценирования, характеристика действующих лиц, «биография роли», сквозное действие и сверхзадача артиста-исполнителя, творческая атмосфера, художественный образ, освоение природы ансамблевого действия. Разработка студентами-режиссерами действенной основы отрывка, проведение репетиции с выбранными актерами, осуществление художественного и музыкально-шумового оформления этюдов на драматургическом материале.

Тема 24. Постановка отрывка по драматургическому материалу

Изучение основных законов композиционного построения драматургического отрывка, средств гармонизации композиции: композиционный узел, равновесие, единство, ритм, контраст, нюансы, тождество, пропорции. Создание режиссерского сценария. Подбор исполнителей. Анализ роли. Понятие «мизансцена». Просцениум. Сценические планы. Мизансцена как отражение конфликта, темпо-ритма, атмосферы. Результатом работы на данном этапе является композиционно законченное, осмысленно завершенное зрелище, из одного или сформированное из нескольких драматургических отрывков.

Тема 25. Сценичность. Атмосфера. Сценическое пространство

Сиюминутность творческого процесса. Нюансы в актерской игре. Значение атмосферы на перевоплощение актера на сцене. Навыки концентрации и распределение сценического внимания. Сценическое самочувствие: внешнее, внутреннее, общее. Управление вниманием зрительного зала. Световое оформление. Сценография как элемент погружения в атмосферу зрителя. Музыкально-шумовая, ритмическая составляющая атмосферы. Развитие чувства сценического пространства, управление сценическим временем. Вариативность сценических художественных средств.

Тема 26. Постановка пьесы

Особенности постановки пьесы. Коллективность – одна из основных особенностей театрального искусства. Спектакль как результат творчества: хореографа, режиссера, актера, художника, композитора и т.д. Зритель и его роль в формировании спектакля. Поиск, разбор, анализ материала. Анализ произведения и ролей. Определение стиля, жанра. Сверхзадачи роли и спектакля. Композиция пьесы и спектакля. Конфликты: внутренний и внешний. Носители сквозного и контрсквозного действия. Сценическое и музыкально-шумовое решение спектакля. Световое решение спектакля. Принципы мизансценирования. Виды и характеристика мизансцен различных видов (фронтальные, диагональные, круговые, кольцевые, центростремленные, центробежные, симметричная, асимметричные). Учет особенностей восприятия мизансцены зрителями. Узловые и центральные мизансцены. Опорная, переходная, финальная мизансцены. Особенности работы режиссера над массовой мизансценой. Мизансценическая рифма. Работа над характерами персонажей. Характеристика действующих лиц. Репетиция спектакля. Показ спектакля с использованием режиссерских приемов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов КСР	Форма контроля знаний
	Лекции	Практические	Индивидуальные		
Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ПСИХОТЕХНИКИ АКТЕРА»					
Введение в дисциплину. Актерское мастерство в становлении режиссера.	2	2			
Тема 1. Основные принципы системы К.С. Станиславского.	2	4			написание реферата
Тема 2. Внимание. Отношение. Звуковой оркестр.		4	1	2	творческий показ
Тема 3. Этюды на память физических действий.		6	2	2	творческий показ
Тема 4. Работа над построением внутренней линии в этюде.		6		2	индивидуальной работы над номером
Тема 5. Куски и задачи. Сквозное действие.Сверхзадача.	2	6	1		
Тема 6. Работа над этюдами без слов. Пластика. Темпо-ритм.		6	2	1	творческий показ
Тема 7. Конфликт. Парные этюды со словами.		4	1		
Тема 8. Основные принципы системы М.Чехова.		4		4	творческий показ
Тема 9. Театральная форма Вс.Мейерхольда.	2	6		1	творческий показ
Тема 10. Театр насмешки Антонена Арто.		4		2	творческий показ
Тема 11. Питер Брук. Европейский театр.		4			
Тема 12. Эпический театр Б.Брехта. Очуждение.		4		2	творческий показ

Тема 13. Театр Ежи Гротовского, психотехника.		4		2	творческий показ
Тема 14. Работа над концертом с элементами разных театральных школ.		12	1	4	
Всего	8	76	8	22	
Учебная дисциплина «МАСТЕРСТВО АКТЕРА»					
Введение в творческий процесс воплощения образа на сцене.		2			
Тема 15. Работа над сценическим образом. Характерность.	2	12	4	2	творческий показ
Тема 16. Творческая копилка для режиссера и актёра		4		4	ведение творческого дневника
Тема 17. Импровизация на сцене.	2	6		4	творческий показ
Тема 18. Создание этюдов на основе материала кинотелеискусства	2	10	2	2	творческий показ
Тема 19. Выразительные средства актёра в мастерстве режиссера		8		4	творческий показ
Тема 20. Создание этюдов на основе произведений мировой художественной культуры.	2	16	2	4	индивидуальная работа над номером
Всего:	8	58	8	20	
Учебная дисциплина «ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ РЕЖИССУРЫ»					
Введение в классическую режиссуру.	2				
Тема 21. Сценическое действие и его законы.	2	6			
Тема 22. Метод действенного анализа. Разбор произведения и материала.	2	4		6	написание реферата
Тема 23. Создание этюдов на основе литературного материала		6	2	6	творческого показа
Тема 24. Постановка отрывка по драматургическому материалу.	2	6	2		
Тема 25. Сценичность. Атмосфера. Сценическое пространство.		6	2	4	написание реферата
Тема 26. Постановка пьесы		10	4		
Всего:	8	38	10	16	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава ; под ред. П. Е. Любимцева. - Изд. 12-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. – 430 с.
2. Сахновский, В. Г. Работа режиссера : учеб. пособие / В. Г. Сахновский. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. - 250 с.
3. Мордасов, А. А. Принципы режиссуры театрализованных представлений и праздников : учеб. пособие / А. А. Мордасов. - Изд. 5-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. – 125 с.

Дополнительная:

4. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю.Л.Альшиц. – М.: СПб.: ГИТИС, 2009. — 256 с.
5. Арро В.К. Занавес открывается. - М., 2012. - 467с.
6. Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра/ Сост. и вст. ст. В.И. Максимова, коммент. В.И. Максимова и А.Ю. Зубкова. СПб; Симпозиум, 2000. - 443с.
7. Барбой Ю.М. К теории театра: Учебное пособие. Спб.: СПбГАТИ, 2008. - 238с.
8. Бартоу Артур. Актерское мастерство. Американская школа. - М.: Альпина нон-фикшн, 2015. — 408 с.
9. Бессел ван дер Колк/ Тело помнит все: какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть. – Москва: Эксмо, 2021. – 464с.
10. Брук П. Пустое пространство. - М.: Прогресс, 1976. - 236 с.
11. Бочкарева Н.В. От упражнения – к спектаклю: учеб. пособие/ Н.В. Бочкарева, Е.Р. Генелин – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007. – 85 с.
12. Буткевич М.М. К игровому театру. - М.: ГИТИС, 2002. — 576 с.
13. Васильев А.А. Семь или восемь уроков театра. - Афины, 2010. - 334 с.
14. Вахтангов Е.Б. в театральной критике/ Ред. сост. В.В.Иванов. - М.: Театралис, 2016. - 704с.
15. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского/ М.А. Венецианова. –М.; АСТ, 2010. – 512с.
16. Введение в театроведение/ Сост. и ответств. ред. Ю.М. Барбой. - СПб.: Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2011. - 366с.

17. Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись: В 4 т.: 1863 – 1938. 2-е изд. доп., уточн. и испр. М.: Московский Художественный театр, 2003. Т. 4. 1928 – 1938. - 495 с.
18. Владимиров С. В. Действие в драме / Предисл. Ю. М. Барбоя. 2-е изд. доп. СПб.: Издательство СПбГАТИ, 2007. - 124 с.
19. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники/ С.В.Гиппиус. – М.: АСТ, 2010. – 384с. – (Золотой фонд актерского мастерства).
20. Грачева Л.В. Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой. - СПб., 2004. - 489 с.
21. Гротовский Е. К Бедному театру/ Составит. Э.Барба, предисл. П. Брука. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. – 298с.
22. Демидов Н.В. Творческое наследие. Том 1. Искусство актера в его настоящем и будущем. Типы актера. СПб.: Гиперион, 2004. — 311 с.
23. Демидов Н.В. Творческое наследие. Том 2. Искусство жить на сцене. СПб.: Гиперион, 2004. —283 с.
24. Демидов Н.В. Творческое наследие. Том 3.Творческий художественный процесс на сцене. СПб.: Нестор-История, 2007. — 487 с.
25. Демидов Н.В. Творческое наследие. Теория и психология творчества актера аффективного типа. Том 4. Книга пятая. Монография. - СПб.: Балтийские сезоны, 2009. — 656 с. — (Творческое наследие).
26. Додин Л.А. Путешествие без конца. Диалоги с миром. - СПб.: Балтийские сезоны, 2009. — 496 с.
27. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: учеб.-метод.пособие. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008. - 24 с.
28. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: «Российская академия театрального искусства - ГИТИС», 2008. - 432 с.
29. Завадский Ю. А. Учителя и ученики. М.: Искусство, 1975. 335 с.
30. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / Михаил Кипнис. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА, СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 249, [7] с: ил. - (Золотой фонд актерского мастерства).
31. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: ABCdesign, 2013. - 312 с.
32. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. Эмоции. – М.: АСТ, 2011. — 192 с.
33. Свенцицкая Ю.А. Психология театра. - СПб.: ИВЭСЭП, 2010. — 105 с.
34. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - М.: Искусство, 1962. - 574 с.
35. Станиславский К.С. О различных направлениях в театральном искусстве. - М.: «ЛКИ», 2010. - 136 с.
36. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Чехов М.А. О технике актера. - М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. - 490 с.
37. Чехов М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера./ М.А.Чехов. – М.: АСТ, 2009. – 560с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

38. Чехов М.А. Путь актера: Жизнь и встречи / Михаил Чехов. - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 554 с.
39. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. - Л.: Искусство, 1984. -304 с.
40. Тэатральная Беларусь: энцыклапедыя : у 2 т./ пад агул. Рэд. А.В.Сабалеускага. – Мінск:БелЭн, 2002-2003.
41. Фильштинский В.М. Открытая педагогика/ Предисл. Л.А. Додина. Спб.: Бальтийские сезоны, 2006. – 367с.
42. Эфрос А. В. [В 4 кн.]. - [2-е изд., дополнит.]. Профессия: режиссер. Кн. 2. - М.: Фонд «Рус.театр»: Панас, 1993. - 368 с.
43. Эфрос А.В. Репетиция любовь моя. - М.: Искусство, 1975. - 319 с.
44. Юрский С.Ю. Попытка думать. – М.: Вагриус, 2003. – 239с.

Рекомендуемые методы обучения:

Инструментарий преподавателя дисциплины, способствующий формированию компетенций, полагает использование таких педагогических технологий и методов обучения, как:

- технологии учебно-исследовательской деятельности и поисковый метод (на этапе подготовки заданий);
- игровые технологии (в деловых и ролевых играх, в постановках);
- сенситивный тренинг (при тренировке самопознания, регулировании эмоционального отношения к себе и коллегам);
- визуальные технологии (иллюстрации, демонстрация, видеоматериалы).

Рекомендуемые средства диагностики:

Контролируемая самостоятельная работа осуществляется студентами на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. Диагностика компетенций студентов осуществляется с помощью:

- творческого показа;
- написание реферата;
- ведения творческого дневника;
- индивидуальной работы над номером;
- разработки концепции театрализованного концерта.

Для итоговой диагностики уровня знаний, умений и навыков студентов, полученных в процессе изучения модуля «Основы классической режиссуры и мастерство актера», проводятся зачеты и экзамены, творческие практические показы.

Практические занятия направлены на формирование умений и навыков, использования полученных теоретических знаний при выполнении конкретных заданий по тематике учебной дисциплины. Методика проведения указанных занятий должна содействовать развитию творческих способностей каждого студента и приобретению навыков самостоятельной работы. Следует применять новые формы организации процесса обучения: визуализированные лекции, коллективная творческая беседа, практическая работа и т. п.

Самостоятельная работа студентов направлена на обогащение их умений и навыков по модулю «Основы классической режиссуры и мастерство актера» в свободное от обязательных учебных занятий время. Цель самостоятельной работы студентов – содействие усвоению в полном объеме содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование, потребность в расширении кругозора, повышать нравственный, культурный уровень и контроль собственной деятельности. Преподаватель даёт задания по самостоятельной работе и регулярно проверяет их выполнение.

Содержание и формы контролируемой самостоятельной работы студентов рекомендуется непосредственно связывать с использованием этюдного метода, рефератов на заданные темы, ведение творческого дневника. В ходе работы над собственными этюдами и отрывками студенты лучше

углубляются в предметную область. Для итоговой самостоятельной работы предлагается придумать собственный этюд, на заданную тему. Такая организация работы способствует развитию и выявлению личных недочетов их исправлений, определению сильных сторон творческой индивидуальности, а так же повышению профессиональной компетенции студентов.

Критерии оценки уровня знаний и умений студентов

10 – самостоятельное, свободное, последовательное раскрытие темы (вопроса), подкрепленное ссылками на несколько источников. Широкое владение терминологией. Собственный, аргументированный взгляд на затронутые проблемы. Предоставление тезисов. Систематизация знаний, умений, навыков в сфере обработки информации (своевременное выполнение всех заданий практического характера). Проявление интереса к участию в коммуникационных мероприятиях образовательного и развивающего характера.

9 – свободное изложение содержания темы (вопроса), основанное на привлечение не менее трех источников, комментарии и выводы. Последовательность и четкость изложенного материала. Широкое владение терминологией. Систематизация знаний, умений, навыков в сфере обработки информации (своевременное выполнение всех заданий практического характера). Проявление интереса к мероприятиям образовательного и развивающего характера.

8 – то же, что и выше. Некоторая незавершенность аргументации при изложении, которая требует уточнения теоретических позиций. Простое выполнение задач высокой сложности, систематическое обновление усвоенных знаний, умений, навыков в сфере обработки информации (выполнение почти всех заданий практического характера).

7 – понимание сути темы (вопроса), грамотное, но недостаточно полное изложение содержания. Отсутствие собственных оценок. Использование терминологии (выполнение большей части заданий практического характера).

6 – понимание сути темы (вопроса), изложение содержания не полное, требующее дополнительных пояснений. Отсутствие собственных оценок. Неточности в терминологии (выполнение половины заданий практического характера).

5 – поверхностная проработка темы (вопроса), неумение последовательно построить устное сообщение, невладение терминологией. Недостаточная активность в приобретении и применении знаний в области обработки информации (выполнение некоторых заданий практического характера).

4 – низкий познавательный интерес к деятельности, связанной с обработкой информации, поверхностная проработка темы (вопроса), наличие некоторых погрешностей при ответе, пробелы в раскрытии содержания, невладение терминологией (выполнение меньшей части заданий практического характера).

3 и 2 – отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала. Низкий познавательный интерес к деятельности по обработке информации. Несознательность в освоении знаний, умений, навыков в области рекламы и неготовность к их применению на практике (не выполнение заданий практического характера).

1 балл – нет ответа (отказ от ответа, невыполнение предусмотренных заданий практического характера).