

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТЕРСКИЙ ТРЕНИНГ**

Уровень основной образовательной программы – специалитет

Специальности – 52.05.01 «Актерское искусство»

Специализации – Артист театра кукол

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная									Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Тракт.(семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Тракт.(семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Форма контроля
1	1	89	34	2	32	-	55	-	1	1	89	11	0,5	10,5	-	78	-
1	2	91	36	-	36	-	55	Зачет	1	2	91	12	-	12	-	79	Зачет
Всего		180/5	70	2	68	-	110		Всего		180/5	23	0,5	22,5		157	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал Е.Н. Гребеник, преподаватель.

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Актерский тренинг» преподается для студентов по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» факультета культуры Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского и входит в цикл базовой части общенаучного блока дисциплин учебного плана по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист театра кукол».

Курс включает лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. Формы контроля – промежуточная аттестация и по окончании II семестра – зачет.

Курс «Актерский тренинг» рассчитан на один год обучения (1 и 2 семестр) и составляет

для очной формы обучения **70** аудиторных часов. Общий объем – **180** часов: практических – **68** часов, лекционных – **2** часа, самостоятельных – **110** часов.

для заочной формы обучения **23** аудиторных часа. Общий объем – **180** часов: практических – **22,5** часа, лекционных – **0,5** часа, самостоятельных – **157** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – формирование основных практических навыков, необходимых для работы в профессиональном драматическом театре и кино, для создания актерского сценического образа.

Задачи дисциплины:

- дать студентам практические навыки, необходимые будущим актерам;
- раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актерской профессии;
- помочь развить психотехнику актера и освоить художественные и эстетические особенности театрального искусства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Актерский тренинг» относится к базовой части общенаучного блока дисциплин по специальности «Актерское искусство». Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин как «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Актерский тренинг».

Изучение таких дисциплин как «Основы режиссуры», «Вокал», способствует успешному овладению студентами дисциплины «Актерский тренинг».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Вокал». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-9	способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-3	способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам
ОПК-5	пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности
ОПК-6	способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-12	умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние
ПК-14	педагогическая деятельность: готовностью проводить актерские тренинги

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- какое место занимает тренинг в подготовке физического аппарата (тела) к сложным сценическим трюкам;
- методы тренинга и самостоятельной работы над поддержанием должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
- содержание основных педагогических и психологических понятий и терминов;
- особенности функционирования психики и возможностях ее саморегуляции и самоконтроля;
- теоретические основы актерского мастерства;
- роль тренинга в подготовке и развитии актера;
- виды и назначение различных актерских тренингов;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **навыками**:

- знаниями о требованиях к физической форме актера;
- скоростью психомоторных реакций, хорошей физической подготовкой и огромным запасом двигательных навыков: координацией, мышечной свободой движений;
- самостоятельного поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- представлениями об основных психических процессах, свойствах и функциях;

- технологий и техник проведения различных видов актерских тренингов;
- владения своим внутренним аппаратом, пластикой своего тела, словом, голосом;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **умениями:**

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- выполнять различные падения, кувырки, перевороты с препятствиями и без, уметь работать с предметами;
- свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия;
- полученные знания использовать для самопомощи;
- определять задачи для создания личного и группового тренинга;
- создать рабочую и благоприятную обстановку для коллективного актерского тренинга;
- применять различные техники и технологии проведения актерских тренингов;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	с	пр	инд	с.р.		л	с	пр	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 курс, I семестр												
Введение. Цель и задачи дисциплины. Технологии и техники проведения различных видов актерских тренингов.	4	2				2	8,5	0,5				8
Упражнения для развития мускульной свободы.	10			4		6	11,5			1,5		10
Упражнения для развития актерского внимания.	10			4		6	11			1		10
Упражнения на развитие киноленты видения.	12			4		8	11			1		10
Упражнения для развития актерского воображения и фантазии.	12			4		8	11			1		10
Упражнения для развития веры и правды, как важнейших профессиональных способностей актера.	12			4		8	12			2		10
Упражнения для развития элемента сценического действия – темпоритм.	14			6		8	12			2		10
Упражнения для развития двигателей психофизической жизни – разум, чувство, воля.	15			6		9	12			2		10
Вид контроля	-						-					
Количество часов	89	2	-	32	-	55	89	0,5	-	10,5	-	78
1 курс, II семестр												
Упражнения для развития элемента сценического действия – отношение.	10			4		6	9			1		8
Упражнения для развития актерского общения	10			4		6	9			1		8

(взаимодействия).												
Упражнения для развития сценического действия.	10			4		6	9			1		8
Упражнения для развития природы, логики и последовательности сценического действия.	10			4		6	9			1		8
Упражнения для работы с предлагаемыми обстоятельствами и магическим «если бы».	10			4		6	9			1		8
Упражнения для развития актерского видения внутреннего зрения.	10			4		6	11			1		10
Упражнения на развитие чувства партнерства.	10			4		6	12			2		10
Упражнения на развитие слова.	10			4		6	12			2		10
Упражнения в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.	11			4		7	11			2		9
Вид контроля	Зачет						Зачет					
Количество часов	91	-	-	36	-	55	91	-	-	12	-	79
Всего	180	2	-	68	-	110	180	0,5	-	22,5	-	157

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

Тема 1. Введение. Цель и задачи дисциплины. Технологии и техники проведения различных видов актерских тренингов.

Предмет, структура и общее задание курса. Место курса в системе воспитания актера драматического театра и кино. Профессиональные качества актера. Развитие особых творческих способностей, приобретение профессиональных умений и навыков. Технологии и техники проведения различных видов актерских тренингов.

Развитие творческой инициативы студентов, их способностей к самостоятельному решению художественных задач. Взаимосвязь курса «Актерский тренинг» с профилирующим курсом «Мастерство актера».

Тема 2. Упражнения для развития мускульной свободы.

Преодоление мышечных зажимов лица, рук, ног, шеи, голоса. Упражнения на освобождение мышц. Мышечная свобода, как условие творческого процесса.

Освобождение мышц как результат полной сосредоточенности на объекте. Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу. Выполнить комплекс практических упражнений по преодолению мышечных зажимов лица, рук, ног, шеи, голоса.

Тема 3. Упражнения для развития актерского внимания.

Внимание как сосредоточенность человека в данный момент на определенном объекте (предмете, событии, образе, мысли). Внимание как психологический процесс. Виды внимания. Объекты произвольного внимания актера. Внимание и функции внутреннего контроля. Объект внимания и круги внимания. Правильный выбор объекта внимания. Беспрерывная линия внимания. Внимание формальное и творческое.

Упражнения на объекты внимания и круги внимания. Упражнения на наблюдательность.

Тема 4. Упражнения на развитие киноленты видения.

Непрерывная «кинолента видения» - неотъемлемая часть словесного действия. «Видение» как способ влияния на чувства. Содержание внимания посредством передачи ему ярких видений.

Работа над непрерывной «кинолентой видения».

Тема 5. Упражнения для развития актерского воображения и фантазии.

Воображение как важный элемент актерской психотехники. Воображение и его виды. Фантазия как мысленное представление переносящее нас в исключительные обстоятельства и условия, которых мы не знали, не переживали и не видели, которых у нас не было и нет в действительности.

Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.

Тема 6. Упражнения для развития веры и правды, как важнейших профессиональных способностей актера.

Взаимодействие сценической свободы и сценической веры. Убежденность актера как необходимое условие его убедительной игры. Сценическая вера как использование актером именно тех действий, поступков, интонаций, жестов, которые необходимы в конкретной ситуации, и полное убеждение в этом исполнителя. Сценическая вера как органическая и сознательная необходимость для актера. Творческая вера в правду вымысла на сцене как залог зрительского доверия.

Сценическое оправдание как секрет актерской веры. Сценическое оправдание как мотивирование самого актера. Случай на сцене и его оправдание.

Упражнения на воспитание сценической веры. Упражнения на объяснения и мотив рассмотрения, получения, отношение к предмету. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ. Упражнения на сценическую веру в невероятный случай. Упражнения на оправдание незначительной случайности. Упражнения на выражение различных чувств. Упражнения на выдерживание паузы, паузы, точки зрения в зал.

Тема 7. Упражнения для развития элемента сценического действия – темпоритм.

Темп и ритм на сцене. В чем их отличие. Темп и ритм как фактор передачи эмоциональных процессов действий человека. Внутренний и внешний темпоритм. Упражнения на темп и ритм. Упражнения на внутренний и внешний темпоритм.

Тема 8. Упражнения для развития двигателей психофизической жизни – разум, чувство, воля.

Ум, чувства, воля - двигатели психофизической жизни. Анализ значение каждого элемента. Анализ значения двигателей психофизической жизни. Выполнить комплекс упражнений.

1 КУРС, II СЕМЕСТР

Тема 1. Упражнения для развития элемента сценического действия – отношение.

Отношение как средство общения с объектом на сцене. Упражнения на отношения. Работа над отношением в групповых и парных упражнениях.

Тренинги на беспредметное действие знакомые по жизненному опыту.

Тема 2. Упражнения для развития актерского общения (взаимодействия).

Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения. Восприятие, оценка, отдача. Внимание к партнеру как к объекту.

Приспособление внешние и внутренние. Особенности органического общения. Владение элементами действия как путь к овладению сценическим общением. Внутренний монолог, его значение в процессе общения на сцене.

Упражнения на приспособления и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

Тема 3. Упражнения для развития сценического действия.

Действующая природа театрального искусства как отражение жизни. Действие и действительность. Понятие «единого действия», её составные части и особенности. Действие как живой органический процесс, направленный на достижение соответствующей цели. Действие в условиях сценического вымысла. Сценическое действие, ее специфика. Виды сценического действия: физическое, психическое, словесное и др.

Упражнения на развитие логического сценического действия.

Тема 4. Упражнения для развития природы, логики и последовательности сценического действия.

Органическое единство и взаимосвязь, связь видов сценического действия. Понятие об органичности сценического действия и ее основные черты. Природа сценического действия и ее элементы. Создание логической и последовательной линии психофизических действий. Фиксация логики и последовательности сценического действия. Продуктивное и иллюстративное сценическое действие. Контрдействие. Сценическое действие как средство реализации конфликта. Сценическое действие как синтез элементов актерского мастерства. Сценическое действие как волевая и сознательная помощь при создании настоящих

сценических чувств. Средства активизации процесса сценического действия. Сценическое действие как особый вид изменения сценической ситуации.

Упражнения на логику и последовательность сценического действия.

Тема 5. Упражнения для работы с предлагаемыми обстоятельствами и магическим «если бы».

Предлагаемые обстоятельства. Их роль в работе актера. «Если бы» - рычаг творчества. Упражнения на предлагаемые обстоятельства и ряд событий.

Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.

Тема 6. Упражнения для развития актерского видения внутреннего зрения.

Создание непрерывной внутренней жизни. Поиск зрительных образов в памяти и воображении. Видение внутреннего зрения - непрерывная линия иллюстрированных предлагаемых обстоятельств. Внутренний взгляд и внутренний слух. Упражнения на видение внутреннего зрения.

Создание непрерывной внутренней жизни. Поиск зрительных образов в памяти и воображении.

Тема 7. Упражнения на развитие чувства партнерства.

Упражнения на отношение и доверие к партнеру. Работа над отношением к партнеру в групповых и парных тренингах. Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей.

Внимание к партнеру как к объекту.

Упражнения на приспособления и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

Тема 8. Упражнения на развитие слова.

Упражнения на действие словом – как основным видом действия на сцене. Упражнения на рождение подтекста. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Тема 9. Упражнения в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.

Актерский тренинг в необычных предлагаемых обстоятельствах. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства и событий ряд. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки практической исполнительской работы (тренинги-этюды, тренинг самонаблюдения, индивидуальный тренинг психотехники);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

Тема 1. Введение. Цель и задачи дисциплины. Технологии и техники проведения различных видов актерских тренингов.

1. Предмет, структура и общее задание курса.
2. Место курса в системе воспитания актера драматического театра и кино.
3. Профессиональные качества актера.
4. Технологии и техники проведения различных видов актерских тренингов.

Ключевые слова: актер, режиссер, актерский тренинг, качества актера.

Выполнить:

1. Законспектировать: понятие «актерский тренинг». Профессиональные качества актера. Технологии и техники проведения различных видов актерских тренингов. Влияние тренинга на развитие особых творческих способностей, приобретение профессиональных умений и навыков.
2. Описать предмет, структуру и общее задание курса.
3. Раскрыть взаимосвязь курса «Актерский тренинг» с профилирующим курсом «Мастерство актера».

Литература: [3], [7], [10]

Тема 2. Упражнения для развития мускульной свободы.

1. Раскрыть понятие «мускульная свобода».
2. Овладения законом пластики. Свобода внутренняя и внешняя. Освобождение мышц.
3. Релаксация как освобождение той или иной группы мышц от лишнего напряжения и нагрузки.
4. Мышечный тонус как показатель внутреннего психического самочувствия человека. Принцип компенсации.
5. Воспитание сценической свободы.

Ключевые слова: мускульная свобода, актерский тренинг, мышечный зажим, релаксация, принцип компенсации.

Выполнить:

1. Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу.

2. Выполнить комплекс практических упражнений, что бы преодолеть мышечные зажимы лица, рук, ног, шеи, голоса.
3. Тренинги на релаксацию.
4. Упражнения на освобождение физических и психических зажимов.
5. Тренинги на воспитание сценической свободы.

Литература: [4], [7], [10]

Тема 3. Упражнения для развития актерского внимания.

1. Раскрыть понятия «внимание», «воображение».
2. Основные круги внимания.
3. Внимание как сосредоточенность человека в данный момент на определенном объекте (предмете, событии, образе, мысли).
4. Внимание как психологический процесс.
5. Воображение как важный элемент актерской психотехники.

Ключевые слова: внимание, предмет и объект внимания, круги внимания, воображение.

Выполнить:

1. Упражнения на функции внутреннего контроля.
2. Упражнения на смену кругов внимания.
3. Упражнения на наблюдательность.
4. Упражнения на объекты внимания и круги внимания.
5. Этюды на внимание.

Литература: [2], [4], [5], [9].

Тема 4. Упражнения на развитие киноленты видения.

1. Непрерывная «кинолента видения» - неотъемлемая часть словесного действия.
2. «Видение» как средство воздействия на чувства.
3. Содержание внимания посредством передачи ему ярких видений.
4. Непрерывная внутренняя жизнь.
5. Зрительные образы в памяти и воображении.
6. Видение внутреннего зрения - непрерывная линия иллюстрированных предлагаемых обстоятельств.
7. Внутренний взгляд и внутренний слух.

Ключевые слова: кинолента видения, внутренний взгляд и слух, внутренняя жизнь образа, память, воображение.

Выполнить:

1. Упражнения на «киноленту видения» и видение внутреннего зрения.
2. Упражнения на непрерывную внутреннюю жизнь.
3. Упражнения на развитие внутреннего взгляда и внутреннего слуха.
4. Работа над непрерывной «кинолентой видения».
5. Тренинги на наблюдательность.

Литература: [1], [2], [5], [7], [9]

Тема 5. Упражнения для развития актерского воображения и фантазии.

1. Воображение как важный элемент актерской психотехники.
2. Воображение и его виды.

3. Фантазия как мысленное представление переносящее нас в исключительные обстоятельства и условия, которых мы не знали, не переживали и не видели, которых у нас не было и нет в действительности.

Ключевые слова: воображение, фантазия, актерская наблюдательность.

Выполнить:

1. Комплекс упражнений на развитие творческого воображения.
2. Упражнения на развитие фантазии.
3. Тренинги на развитие актерской наблюдательности.

Литература: [2], [3], [5], [9], [10]

Тема 6. Упражнения для развития веры и правды, как важнейших профессиональных способностей актера.

1. Раскрыть понятия сценической «веры» и «правды».
2. Восприятие вымысла как истинного, и истинное отношение к нему.
3. Абсолютная внутренняя убежденность в необходимости всего, что происходит на сцене.
4. Внутреннее проигрывание сценических задач с помощью творческой фантазии.
5. Воспитание сценической веры. Приобретение навыков сценического оправдания.
6. Работа над сценическим оправданием и убежденностью.

Ключевые слова: сценическая вера и правда, творческая фантазия, восприятие, сценическое оправдание.

Выполнить:

1. Упражнения на воспитание сценической веры.
2. Упражнения на объяснения и мотив рассмотрения, получения, отношение к предмету.
3. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.
4. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.
5. Упражнения на сценическую веру в невероятный случай.
6. Упражнения на оправдание незначительной случайности.
7. Упражнения на выражение различных чувств.
8. Упражнения на выдерживание паузы, точки зрения в зал.
9. Упражнения с воображаемыми предметами для нахождения истины и веры в области чувства.
10. Этюды на веру и правду.

Литература: [1], [2], [4], [9], [11]

Тема 7. Упражнения для развития элемента сценического действия – темпоритм.

1. Раскрыть понятия «темп» и «ритм». В чем их отличия.
2. Темп и ритм как фактор передачи эмоциональных процессов действий человека.
3. Внутренний и внешний темпоритм.

Ключевые слова: темп, ритм, внутренний и внешний темпоритм.

Выполнить:

1. Упражнения на темп и ритм.
2. Упражнения на резкую смену темпоритма.
3. Упражнения на темп и ритм в сценическом этюде.

4. Упражнения на внутренний и внешний темпоритм.

Литература: [2], [4], [5], [11]

Тема 8. Упражнения для развития двигателей психофизической жизни – разум, чувство, воля.

1. Раскрыть понятие «двигатели психофизической жизни».
2. Анализ значение каждого элемента.
3. Работа над управлением и контролем своих чувств и воли.

Ключевые слова: двигатели психофизической жизни – разум, чувства, воля.

Выполнить:

1. Упражнения и тренировки на двигатели психофизической жизни – ум, чувство, воля.
2. Тренинги на логическое действие.
3. Упражнения на постоянное физическое действие в условиях сценической площадки.
4. Тренинги на беспредметное действие.

Литература: [1], [2], [4], [9], [11]

1 КУРС, II СЕМЕСТР

Тема 1. Упражнения для развития элемента сценического действия – отношение.

1. Раскрыть понятие «отношение».
2. Отношение как средство общения с объектом на сцене.
3. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах.

Ключевые слова: отношение, общение, партнер, этюд.

Выполнить:

1. Упражнения и этюды на отношение.
2. Упражнения на смену отношения к партнеру и предмету.
3. Тренинги на беспредметное действие знакомые по жизненному опыту.
4. Упражнения на отношения и оценку факта.
5. Работа над отношением в групповых и парных упражнениях.

Литература: [1], [2], [4], [8], [9], [11]

Тема 2. Упражнения для развития актерского общения (взаимодействия).

1. Раскрыть понятие «общение».
2. Особенности органического общения.
3. Владение элементами действия как путь к овладению сценическим общением.
4. Тренинги на внимание к партнеру как к объекту.

Ключевые слова: общение, составные части общения, элементы действия, органическое общение.

Выполнить:

1. Упражнения и этюды на общение.
2. Упражнения и этюды на приспособления - внешние и внутренние.
3. Упражнения на поиск внутреннего монолога.
4. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

5. Упражнения на развитие чувства партнерства.

Литература: [2], [4], [5], [8], [9], [10]

Тема 3. Упражнения для развития сценического действия.

1. Раскрыть понятие «действие».
2. Действие - основа сценической жизни актера. Действие как главное и необходимое условие пребывания актера на сцене.
3. Виды сценического действия. Органическое действие и его черты.
4. Понятие о сценической задаче.

Ключевые слова: сценическое действие, виды сценического действия, логика и последовательность сценического действия, сценическая задача.

Выполнить:

1. Комплекс упражнений, на сценическое действие, используя взаимосвязь всех элементов.
2. Упражнения на овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.
3. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.
4. Этюды на выполнение органического действия.
5. Упражнения на беспредметное действие.

Литература: [2], [4], [5], [6], [10]

Тема 4. Упражнения для развития природы, логики и последовательности сценического действия.

1. Действие и действительность.
2. Логика и последовательность сценического действия.

Ключевые слова: виды сценического действия, природа, логика и последовательность сценического действия, фиксация действия.

Выполнить:

1. Упражнения на действие в условиях сценического вымысла.
2. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.
3. Упражнения и этюды на противодействие, контрдействие.
4. Этюды на природу, логику и последовательность сценического действия.

Литература: [1], [4], [7], [10], [11]

Тема 5. Упражнения для работы с предлагаемыми обстоятельствами и магическим «если бы».

1. Раскрыть понятия «предлагаемые обстоятельства» и магическое «если бы».
2. Роль предлагаемых обстоятельств в работе актера.
3. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.

Ключевые слова: предлагаемые обстоятельства, магическое «если бы», принцип психологического механизма, событийный ряд.

Выполнить:

1. Актерский тренинг на смену предлагаемых обстоятельств.

2. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.
3. Упражнения на эмоциональную память.
4. Упражнения на наблюдательность.

Литература: [2], [5], [8], [9]

Тема 6. Упражнения для развития актерского видения внутреннего зрения.

1. Создание непрерывной внутренней жизни.
2. Поиск зрительных образов в памяти и воображении.
3. Внутренний взгляд и внутренний слух.

Ключевые слова: видение внутреннего зрения, непрерывная внутренняя жизнь, зрительные образы.

Выполнить:

1. Упражнения на видение внутреннего зрения.
2. Упражнения на внутреннее зрение и внутренний слух.
3. Упражнения на развитие внутреннего монолога.

Литература: [2], [3], [5], [8], [9]

Тема 7. Упражнения на развитие чувства партнерства.

1. Внимание к партнеру как к объекту.
2. Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей.

Ключевые слова: партнер, внимание, отношение, общение, взаимодействие.

Выполнить:

1. Упражнения на соблюдение чувства партнерства.
2. Упражнения на отношение и доверие к партнеру.
3. Работа над отношением к партнеру в групповых и парных тренингах.
4. Упражнения на приспособления и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

Литература: [2], [4], [5], [8], [9], [10]

Тема 8. Упражнения на развитие слова.

1. Слово – как основной вид действия на сцене.
2. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Ключевые слова: подтекст, пауза, внутренний монолог, действие словом.

Выполнить:

1. Упражнения на действие словом.
2. Упражнения на рождение подтекста.
3. Упражнения и этюды на общение.
4. Упражнения и этюды на приспособления - внешние и внутренние.

Литература: [1], [4], [7], [10], [11]

Тема 9. Упражнения в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.

1. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.
2. Роль предлагаемых обстоятельств в работе актера.

Ключевые слова: предлагаемые обстоятельства, событийный ряд, принцип психологического механизма.

Выполнить:

1. Актерский тренинг на смену предлагаемых обстоятельств.
2. Выполнить комплекс упражнений на необычные предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.
3. Упражнения на эмоциональную память.
4. Упражнения на наблюдательность.

Литература: [2], [5], [6], [8], [9]

7.2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ)

ЗАЧЕТ (2 СЕМЕСТР)

1. Упражнения на соблюдение сценической и жизненной, правды.
2. Упражнения на освобождение мышечных зажимов.
3. Выполнить комплекс практических упражнений, что бы преодолеть мышечные зажимы лица, рук, ног, шеи, голоса.
4. Тренинги на релаксацию.
5. Упражнения на освобождение физических и психических зажимов.
6. Тренинги на воспитание сценической свободы.
7. Упражнения на функции внутреннего контроля.
8. Упражнения на смену кругов внимания.
9. Упражнения на наблюдательность.
10. Упражнения на объекты внимания и круги внимания.
11. Этюды на внимание.
12. Упражнения на «киноленту видения» и видение внутреннего зрения.
13. Упражнения на непрерывную внутреннюю жизнь.
14. Упражнения на развитие внутреннего взгляда и внутреннего слуха.
15. Работа над непрерывной «кинолентой видения».
16. Тренинги на наблюдательность.
17. Комплекс упражнений на развитие творческого воображения.
18. Упражнения на развитие фантазии.
19. Тренинги на развитие актерской наблюдательности.
20. Упражнения на воспитание сценической веры.
21. Упражнения на объяснения и мотив рассмотрения, получения, отношение к предмету.
22. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.
23. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.
24. Упражнения на сценическую веру в невероятный случай.
25. Упражнения на оправдание незначительной случайности.
26. Упражнения на выражение различных чувств.
27. Упражнения на выдерживание паузы, точки зрения в зал.
28. Упражнения с воображаемыми предметами для нахождения истины и веры в области чувства.

29. Этюды на веру и правду.
30. Упражнения на темп и ритм.
31. Упражнения на резкую смену темпоритма.
32. Упражнения на темп и ритм в сценическом этюде.
33. Упражнения на внутренний и внешний темпоритм.
34. Упражнения и тренинги на двигатели психофизической жизни – ум, чувство, воля.
35. Тренинги на логическое действие.
36. Упражнения на постоянное физическое действие в условиях сценической площадки.
37. Тренинги на беспредметное действие.
38. Упражнения и этюды на отношение.
39. Упражнения на смену отношения к партнеру и предмету.
40. Тренинги на беспредметное действие знакомые по жизненному опыту.
41. Упражнения на отношения и оценку факта.
42. Работа над отношением в групповых и парных упражнениях.
43. Упражнения и этюды на общение.
44. Упражнения и этюды на приспособления - внешние и внутренние.
45. Упражнения на поиск внутреннего монолога.
46. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).
47. Упражнения на развитие чувства партнерства.
48. Комплекс упражнений, на сценическое действие, используя взаимосвязь всех элементов.
49. Упражнения на овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.
50. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.
51. Этюды на выполнение органического действия.
52. Упражнения на беспредметное действие.
53. Упражнения на действие в условиях сценического вымысла.
54. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.
55. Упражнения и этюды на противодействие, контрдействие.
56. Этюды на природу, логику и последовательность сценического действия.
57. Актерский тренинг на смену предлагаемых обстоятельств.
58. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.
59. Упражнения на эмоциональную память.
60. Упражнения на наблюдательность.
61. Упражнения на видение внутреннего зрения.
62. Упражнения на внутреннее зрение и внутренний слух.
63. Упражнения на развитие внутреннего монолога.
64. Упражнения на соблюдение чувства партнерства.
65. Упражнения на отношение и доверие к партнеру.
66. Работа над отношением к партнеру в групповых и парных тренингах.
67. Упражнения на приспособления и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).
68. Упражнения на действие словом.
69. Упражнения на рождение подтекста.
70. Упражнения и этюды на общение.
71. Упражнения и этюды на приспособления - внешние и внутренние.
72. Актерский тренинг на смену предлагаемых обстоятельств.
73. Выполнить комплекс упражнений на необычные предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.
74. Упражнения на эмоциональную память.

75. Упражнения на наблюдательность.
76. Упражнения на объяснение и мотив рассматривания, получение отношения к предмету.
77. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.
78. Упражнения на сценическую веру в невероятном случае.
79. Упражнения на оправдание необычного случая.
80. Упражнения на выражение различных чувств.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Словесные: методы проведения лекционных занятий.

Практические: методика по выполнению упражнений и этюдов, овладение сценическим пространством, приспособления в сценическом пространстве, поиск и оправдание мизансцен, работа над элементами органического действия, работа по овладению элементами словесного действия, оправдание словесного взаимодействия, взаимодействие с партнером.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, самостоятельная работа над собой. Теоретическое усвоение материала соответствует полному знанию и отличному владению навыками соответствующей темы (тем) курса обучения
хорошо (4)		Чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере. В теоретической части допускает негрубые нарушения правил или невыполнение части практических работ
удовлетворительно (3)		Ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения определенных задач и при воплощении в практической деятельности
неудовлетворительно (2)	незачтено	Случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы. Студент, не усвоивший и не раскрывший основное содержание материала, у которого отсутствуют умения делать выводы и обобщения

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Список литературы

1. [Актерский тренинг по системе Станиславского : Упражнения и этюды / сост. Ольга Лоза. — М. : АСТ, 2010. — 192 с. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг : Гимнастика чувств. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. — 377 с.](#)
2. [Грачева Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. — СПб. : Речь, 2003. — 168 с.](#)
3. [Кипнис М. Актерский тренинг : Более 100 игр упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. — СПб : Прайм-Еврознак, 2008. — 249 с.](#)
4. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. / М. Кипнис. — М. : АСТ, 2009. — 287 с. http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=14817&mode=DocBibRecord
5. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. — М. : АСТ, 2010. — 320 с.](#)
6. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : речь, слова, голос, максимальная достоверность и убедительность. — М. : АСТ, 2010. — 160, \[2\] с.](#)
7. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации. — М. : АСТ, 2011. — 190, \[2\] с.](#)
8. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. Эмоции. Метод действенного развития / Э. Сарабьян. — М. : АСТ, 2011. — 191 с.](#)
9. [Станиславский К. С. Актерский тренинг : учебник актерского мастерства: Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения. — М. : АСТ, 2010. — 448 с.](#)
10. [Хукс Э. Актерский тренинг для всех, кто хочет стать такими, как Брэд Питт и Анджелина Джоли : 150 советов от мастера / Э. Хукс. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2010. — 192 с.](#)
11. [Шангина Е.Ф. Тренинг актёрских и режиссёрских способностей: Методические рекомендации. — Барнаул, 1990. — 36 с.](#)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, актовые залы или специально оборудованные аудитории со сценой). В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут использоваться: демонстрационные приборы, мультимедийные средства.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.