

Министерство Культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего и послевузовского профессионального образования
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»**

Факультет музыкального театра

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ГИТИСа
К.Л. Мелик-Пашаева
«23» « *июня* » 2015 г.

Кафедра режиссуры и мастерства артиста музыкального театра

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО»**

Направление подготовки:
52.05.01(070301) Актёрское искусство

Квалификация:
Артист музыкального театра

Москва
2015

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Актерское мастерство» квалификации «Артист музыкального театра» является изучение и практическое овладение студентами факультета музыкального театра профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, высококвалифицированных и 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 качества личности. Основной целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности – исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях разных жанров (опере, оперетте, мюзикле), а также на эстраде, в кинематографе, игровом телевидении, - в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Задачи освоения дисциплины:

- Воспитание в студенте способности к восприятию сценических событий;
- Освоение со студентами основных элементов системы К.С. Станиславского и учения Вл.И. Немировича-Данченко;
- Освоение метода событийно-действенного анализа литературного и музыкального текста;
- Активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- Умение переводить жанровые особенности литературного и музыкального материала в сценическое действие;
- Освоение и постижение природы актёрской работы;
- Воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;
- Овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для самостоятельной работы над ролью (партией) 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 студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;

- Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;
- Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

Улучшение работы кафедры режиссуры и мастерства артиста музыкального театра связано с уже устоявшейся традицией совместного обучения режиссёров и актёров. Такая практика, впервые появившаяся и впоследствии получившая мощное развитие в Российском университете театрального искусства - ГИТИС, сближает обучение с воспитанием, теорию с практикой, способствует формированию творческих индивидуальностей и необходимой профессионализации будущих режиссёров и актёров музыкального театра.

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 должен обладать следующими компетенциями:

Коды компетенций	Название компетенции	Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника ВУЗа
ОК	<i>Общекультурные компетенции</i>	
ОК-1	Способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Знает правила построения фразы в устной и письменной речи; - Знает о различиях, существующих в устной и письменной речи; - Владеет русским литературным языком и навыками

	редактировать тексты профессионального назначения.	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.
<i>В организационно-управленческой деятельности</i>		
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.
<i>В педагогической деятельности</i>		
ПК-23	Готовность проводить актёрские тренинги	- Знает основы актёрских тренингов; - Умеет использовать навыки, приобретённые в процессе актёрских тренингов на практике;

		<ul style="list-style-type: none"> - Владеет искусством донесения задач актёрских тренингов до творческого коллектива; - Умеет проводить актёрские тренинги самостоятельно.
ПК-24	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>Профессионально-специализированные компетенции: специализация «Артист музыкального театра»</p>		
ПСК-2.1	<p>Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (дирижера, режиссера, художника, балетмейстера) в музыкальном театре, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Владеет образным мышлением; - Владеет творческой фантазией и способностью преобразовывать 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 музыкального спектакля.
ПСК-2.2	<p>Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Владеет вокальным искусством; - Знает особенности исполнения на сцене арии (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-2.3	<p>Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения музыкально-драматических произведений</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Владеет теорией актёрского анализа роли; - Умеет воплотить теоретический анализ роли на практике; - Знает особенности работы над музыкальной драматургией; - Владеет искусством создания образов в музыкальных произведениях; - Умеет работать с клавиром и партитурой.
ПСК-	<p>Умение свободно ориентироваться</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Знает историю русского и зарубежного театра;

2.4	в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра	<ul style="list-style-type: none"> - Ориентируется в русских и зарубежных музыкальных произведениях; - Владеет познаниями в области истории искусства музыкального театра; - Владеет познаниями в области истории вокального искусства; - Умеет использовать свои знания на практике.
-----	--	---

Ожидаемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление (познакомиться):

- Об одухотворённости идеей как основном условии театральной деятельности;
- О различных методиках актёрской игры и условиях, определяющих их применение в музыкальном театре;
- О приёмах внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью (партией);
- О музыкальной драматургии как первооснове музыкального спектакля;
- О сценическом времени и пространстве;
- О синтетической природе искусства театра вообще и музыкального театра в частности, о связи театра со смежными искусствами.

знать:

- Роль и значение режиссёра и дирижера в творческом процессе, сложность понятия режиссёрского лидерства в современном музыкальном театре;
- Примат актёра на театре;
- Значение отбора в искусстве;
- Этические основы театрального дела;
- Историю развития метода К.С. Станиславского и его учеников и последователей, основные законы органического поведения на сцене в музыкальном спектакле; пути создания сценического образа актёром-певцом;
- Основы актёрского мастерства на уровне базовых элементов психотехники.

уметь:

- Мыслить категориями художественных образов в театральном и музыкальном искусстве;
- Участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса;
- Действовать и это действие выразить пением, словом, звуком, пластикой;
- Настроить себя на творческий процесс в условиях публичности, заданных спецификой профессии;
- Привнести признаки современности в искусство актёра музыкального театра;
- Готовить под руководством режиссера (дирижера) и исполнять роли (партии) в спектаклях;

- Самостоятельно работать над ролью (делать событийный анализ литературной и музыкальной основы).

владеет навыками:

- Работы актёра с режиссёром и дирижером;
- Действенного анализа пьесы и роли (партитуры и партии);
- Определения и применения принципов и критериев отбора в театре;
- Свободного владения певческим голосом;
- 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, голосом, пластикой своего тела, словом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Курс "Мастерство артиста музыкального театра" является одним из основных профилирующих курсов в профессиональном цикле, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических уроков по дисциплинам профессионального модуля:

- Сольное пение
- Вокальный ансамбль
- Теория музыки, гармония, сольфеджио
- Фортепиано
- Сценический танец
- Сценическое движение и фехтование
- Сценическая речь
- Грим

Важную роль в освоении курса играют также теоретические знания, приобретаемые студентами в циклах теоретических дисциплин («Всеобщая история», «История России», «Новейшая история», «Философия», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История русского театра», «История кинематографа», «История музыки», «История искусства музыкального театра», «История вокального искусства» и др.), помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов. Необходимым условием освоения курса является производственная практика, в процессе которой студенты факультета музыкального театра закрепляют и осмысливают приобретаемые профессиональные навыки в учебных (курсовых и дипломных) спектаклях.

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

- **55** зачетных единиц;
- **1980** академических часов

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

Соответственно дифференцируются и виды занятий:

- совместные занятия режиссеров и актеров;
- отдельные занятия режиссерской группы;
- отдельные занятия актерской группы.

Занятия каждого курса проводятся по формам вузовского обучения: семинары (показы и обсуждения самостоятельных работ), практические групповые и индивидуальные занятия, а также самостоятельная работа.

Вид учебной работы		Трудоемкость							
		зач. ед.	час	по семестрам, час.					
				1	2	3	4	5	6
Общая трудоемкость по учебному плану		55	1980	343	384	322	372	270	289
<i>Аудиторные занятия:</i>									
- семинары			204	34	34	34	34	34	34
- практические групповые занятия (+ тренинг по акт. мас-ву)			1020	170	170	170	170	170	170
- практические индивидуальные занятия			51	10	14	12	15		
<i>Самостоятельная работа:</i>			909	163	200	140	187	100	119
Вид контроля	экзамен				+		+		+
	зачет			+		+		+	

На четвертом курсе (7, 8 семестры) вводится дисциплина «**Мастерство артиста музыкального театра**» в количестве 108 часов (из них практических групповых – 68, индивидуальных – 26, самостоятельных – 14).

Учебно-тематический план
(очная форма обучения)

Аудиторные занятия – **1071** час.

Самостоятельная работа – **909** час.

№ п/п	ТЕМА	Трудоемкость (час.)				
		Итого по теме	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Семинары	Практические групповые занятия (+ тренинг по акт. мастерству)	Практические Индивидуальные	
ПЕРВЫЙ КУРС						
1.	Тема 1. Восприятие	28		10	2	16
2.	Тема 2. Сценическое внимание	22		10		12
3.	Тема 3. Освобождение мышц	20		10		10
4.	Тема 4. Воображение	22		10		12
5.	Тема 5. Взаимодействие	38		18	2	18
6.	Тема 6. Импровизация	18		8		10
7.	Тема 7. Психологическое освобождение	18		8		10
8.	Тема 8. Импровизационное самочувствие	20		10		10
9.	Тема 9. Музыкально-пластические упражнения	54		32	2	20
10.	Тема 10. Этюды	24		12		12
11.	Тема 11. Наблюдения за трудовыми навыками	22		10	2	10
12.	Тема 12. Наблюдения за физическим самочувствием	22		10	2	10
13.	Тема 13. Наблюдение за характером восприятия	22		10	2	10
14.	Тема 14. Этюды на основе наблюдений	42	8	18	2	22
15.	Тема 15. Предлагаемые обстоятельства	18		8		10
16.	Тема 16. Этюды на событие	36	10	18	2	16
17.	Тема 17. Внутренний монолог	20		8	2	10
18.	Тема 18. Этюды на конфликт (активное воздействие на партнёра)	28	8	12		16
19.	Тема 19. Действие и контрдействие	28		12		16
20.	Тема 20. Природа конфликта	18		8		10
21.	Тема 21. Слово в этюде	22		10		12

22.	Тема 22. Этюды с импровизационным текстом	20	8	10		10
23.	Тема 23. Этюды по картинам	41	10	18	2	21
24.	Тема 24. Этюды по литературным произведениям	18	6	10		8
25.	Тема 25. Этюды на музыкальную тему	86	18	42	4	40
26.	Тема 26. Групповые импровизации.	20		8		12
ВТОРОЙ КУРС						
27.	Тема 1. Лицо автора	44		22	2	20
28.	Тема 2. Мир идей и образов автора	64		32	2	30
29.	Тема 3. Авторское зерно	44		22	2	20
30.	Тема 4. Изучение драматургического и музыкального материала	195	24	86	9	100
31.	Тема 5. Основы действенного анализа	104	12	62	2	40
32.	Тема 6. Предлагаемые обстоятельства	64	8	32	2	30
33.	Тема 7. Словесное действие	54		32	2	20
34.	Тема 8. Действенное пение и действенная интонация	125	24	52	6	67
ТРЕТИЙ КУРС						
35.	Тема 1. Замысел и действие	42		26		16
36.	Тема 2. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств	22		10		12
37.	Тема 3. Цепочка поступков	42		26		16
38.	Тема 4. Метод физических действий	68	24	42		26
39.	Тема 5. Отбор действий	42		26		16
40.	Тема 6. Сверхзадача роли	26		16		10
41.	Тема 7. Сверхзадача спектакля	26		16		10
42.	Тема 8. Концертная программа	81	12	48		33
43.	Тема 9. Методика действенного анализа	52	14	36		16
44.	Тема 10. Анализ роли в действии (этюдный метод)	46		26		20
45.	Тема 11. Действенная интонация в пении	58	18	36		22
46.	Тема 12. Логика роли	26		16		10
47.	Тема 13. Авторская стилистика	28		16		12
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ		1980	204	1020	51	909

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Первый курс.

Центральной задачей первого курса является наиболее полное выявление индивидуальности каждого студента во всех аспектах: нравственном, творческом и профессиональном, 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 актёра, реализованное в действии на основе системы К.С. Станиславского и учения Вл.И. Немировича-Данченко.

Главная учебно-творческая проблема первого года обучения – восприятие /ТЕМА 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 данных предлагаемых обстоятельствах для достижения поставленной цели. В упражнениях студенты осваивают элементы актёрского мастерства: сценическое внимание /ТЕМА 2/, освобождение мышц /ТЕМА 3/, воображение /ТЕМА 4/, взаимодействие с партнёром /ТЕМА 5/. 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 механистичности и схоластики.

С первых шагов обучения студенты приучаются к выполнению многих сложных и трудных заданий, как бы превышающих их обычные возможности, а также и 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, предельная достоверность внутренней жизни актёра может раскрываться иногда в более или менее условной внешней обстановке, репортажную "натуральность" сегодняшних жизненных наблюдений за человеком в его повседневной жизни нужно уметь образно осмыслить, окружая и окутывая их плотной сетью поэтических ассоциаций, сравнений и метафор.

С первых же дней наряду с традиционными упражнениями, воспитывающими сценическое внимание, освобождающими мышцы, развивающими воображение и т.д., необходимо начинать работать с музыкой, самыми разными способами.

Музыка в актерском тренинге первого курса должна участвовать почти во всех предложенных педагогами упражнениях: как фон в традиционных упражнениях, часто дающий упражнениям новые краски, а иногда и новые смыслы, как провокация, вызывающая конфликт и противодействие, как текст (материал) для исследования (анализа музыкального произведения), как стимул, рождающий новые эмоции; как контрапункт психофизическому самочувствию, как импульс, будоражащий творческую фантазию и т.д.

Студенты с самого начала приучаются к поэтизации действия, рождаемого сценическим событием. На этом должно быть основано воспитание образного мышления актёра. Педагоги добиваются от студентов предельной искренности и откровенности самовыявления, прививают вкус к сегодняшнему способу выражения своих мыслей и чувств, к современной лексике простых психофизических действий.

Большую пользу в этом отношении дают упражнения в актёрской импровизации /ТЕМА 6/. 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, темпоритма и т. п. В таких импровизациях тренируются в комплексе все элементы внутренней и внешней техники актёра. В импровизациях достигается и еще одна важная цель первого этапа обучения – раскрепощение, освобождение студента, причем не только физическое, но и психологическое /ТЕМА 7/. А главное достоинство подобных упражнений заключается в выработке у актера импровизационного самочувствия /ТЕМА 8/, 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 каждогоурочной 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 актёра. Этот музыкально-пластический тренинг, продолженный и на старших курсах, выливается в определённую линию обучения, которая проводится совместно с преподавателями вокала, а также преподавателями ритмики, сценического движения и танца.

Выработка импровизационного самочувствия у студентов подготавливает их к следующему шагу в овладении актёрским мастерством — к этюдам /ТЕМА 10/. В качестве переходного "мостика" от упражнений к этюдам целесообразно ввести раздел "наблюдения", который может включать самые разнообразные задания: наблюдения за трудовыми навыками и трудовыми процессами /ТЕМА 11/, логикой физических действий, физическим самочувствием людей самых

разных профессий /ТЕМА 12/ и характером восприятия ими окружающей действительности /ТЕМА 13/. Наблюдения могут усложняться путем сочетания и соединения этих элементов и доводиться до уровня развернутого этюда /ТЕМА 14/.

На восприятии события необходимо, меняя предлагаемые обстоятельства /ТЕМА 15/, тренировать воображение студентов, добиваясь наибольшего количества вариантов выполнения задания.

Этюды, ориентированные на восприятие, могут быть самыми разнообразными: этюды из моей сегодняшней жизни, этюды-биографии, этюды на развернутую оценку события /ТЕМА 16/ (в последних особенно важна структура момента восприятия: подробная "расшифровка" мгновения предполагает замедленное, "рапидное" движение мысли, внутренний монолог /ТЕМА 17/, внутреннюю борьбу мотивов, разработку стрессовой оценки обстоятельств).

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

На следующем 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 и педагоги и сами студенты.

Целесообразно первые два семестра занятия по мастерству актёра проводить совместно, объединяя для этого актёрскую и режиссёрскую группы. "Авторами" и "постановщиками" этюдов с одинаковым успехом могут быть студенты-режиссёры и студенты-актеры.

Второй семестр ставит перед студентами задачу освоения одного из важнейших элементов актёрского мастерства — активного воздействия на партнера /ТЕМА 18/ и правильного восприятия его контрдействия /ТЕМА 19/, точного определения природы конфликта /ТЕМА 20/. Исполнители и тут действуют от себя, от своих психофизических данных, не ставя перед собой задачи создания образа или выявления характерности.

Необходимо обратить внимание на проблему слова в этюде. Текст должен возникать только как необходимое средство воздействия на партнера /ТЕМА 21/. 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 помогать студенту выявлять точную природу конфликта, развивать его способности к эмоциональному мышлению в предлагаемых обстоятельствах и импровизационность поведения.

Параллельно с этюдами с импровизационным текстом /ТЕМА 22/ на протяжении всего второго семестра продолжают упражнения в выработке импровизационного самочувствия, однако первоначальным импровизации теперь становятся произведения других, "соседних" видов искусства: на тему произведения живописи (портреты, картины) /ТЕМА 23/, на тему литературного сочинения /ТЕМА 24/.

Особое внимание уделяется этюдам на музыкальную тему /ТЕМА 25/. Музыка используется как мощный возбудитель сценического действия (действенная линия в музыке, воплощение её в актерском действии). Действенное освоение несложного музыкального материала: этюды на небольшие музыкальные произведения (пьесы Шопена, Чайковского, Листа, «Картинки с выставки» Мусоргского, «Мимолетности», «Сарказмы» Прокофьева и т.д.). Студенты должны научиться пониманию того, что музыка является источником сценических задач актера, именно в ней он находит оправдание своего сценического поведения, она подсказывает актеру логику его сценических действий, в ней актер находит тот событийный ряд, который определяет его сквозное действие, она содержит в себе источники, питающие его внутреннюю жизнь, она окрашивает внутренний монолог актера, влияет на строй его мыслей и т.д. Иными словами студент должен научиться относиться к музыке как к *музыкальной драматургии*. В музыкальном театре музыка тогда вполне раскрывается и обретает силу огромного музыкально-художественного обобщения, когда она становится воплощенной на сцене драматургией в действиях актера, в поведении действующих лиц, в системе сценических событий.

Навыки общения с партнёром, опыт массовых этюдов первого семестра помогают студентам освоить и самый сложный вид импровизации: групповую импровизацию /ТЕМА 26/.

4.2. Второй курс.

На втором курсе ключевым педагогическим понятием становится восприятие автора /ТЕМА 1/.

Момент встречи с автором для второго курса является решающим: погрузиться в мир идей и образов того или иного писателя, драматурга, композитора /ТЕМА 2/. Присвоить и соотнести его с современностью. Воспитывать вкус к художественным достоинствам автора; любовь к содержанию, интерес к теме, сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю автора.

Именно этим должны заниматься педагоги и студенты, работая над отрывками из прозаических, поэтических и драматургических, а далее музыкально-драматических и музыкальных произведений. В центре внимания должно находиться авторское "зерно" /ТЕМА 3/, которое так или иначе формирует жанровое ощущение материала, являясь сердцевинной и сущностью выбранной пьесы, оперы, оперетты, мюзикла.

Начиная новый этап обучения, необходимо помнить о том, что второй курс – продолжение и развитие того, чему обучались студенты на первом курсе. Таким образом, второй год обучения должен стать серьезной школой изучения пьесы, оперы, оперетты, уроками всестороннего исследования материала: изучением сначала пьесы и автора, а затем оперы (оперетты, мюзикла) и композитора для студента-режиссёра и изучением драматургического и музыкального материала роли (партии) – для студента-актёра /ТЕМА 4/.

На втором курсе усиливается дифференциация режиссёрских и актёрских занятий.

На занятиях по мастерству актёра обе группы студентов (и режиссёры, и актёры) осваивают основы действенного анализа пьесы и роли (партитуры и партии) /ТЕМА 5/, учатся естественно действовать в рамках предлагаемых обстоятельств и текста, а впоследствии музыки, заданных автором /ТЕМА 6/. Поэтому в центр внимания на время входят проблемы словесного действия /ТЕМА 7/. Но сохранение выработанного на первом курсе импровизационного самочувствия и личностного подхода к жизни актёра на учебной сценической площадке (действие от себя, от своего "я") по-прежнему остается первейшей заботой педагогического состава мастерской, несмотря на большую и всё увеличивающуюся заданность многих параметров актёрского поведения.

Это первая встреча студентов как актёров с авторским текстом (музыкой), первая попытка собственного сценического прочтения пьесы, оперы (оперетты, мюзикла). Впервые ставится задача раскрыть идею драматического и музыкального произведения через сценическое действие.

Работа должна быть направлена и на поиски органического поведения в предлагаемых обстоятельствах и на раскрытие действенной природы пения (действенной интонации) /ТЕМА 8/. Работая над ролью (партией), 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 втором курсе характеризует углубление личностно-ориентированного подхода в организации образовательного процесса. Наряду с увеличением трудоёмкости исполнения заданий повышаются также и требования к актёрскому исполнению, самостоятельной подготовке, 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 (партии).

4.3. Третий курс.

Задача третьего года обучения – теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования музыкально-драматического или музыкального произведения в сценическое – театральный спектакль.

В течение учебного года студенты и режиссёрской и актёрской групп должны пройти все этапы работы над ролью.

Главная задача третьего курса по мастерству актера – воспитание умения переложить замысел на язык действий /ТЕМА 1/, способности к их поискам и отбору, умения взять на себя все более осложняющийся круг предлагаемых обстоятельств /ТЕМА 2/, выстроить и осуществить цепочку поступков /ТЕМА 3/ - овладеть наиболее совершенным способом работы над ролью (партией).

Метод физических действий /ТЕМА 4/, 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 /ТЕМА 5/ производится во имя выявления главного, обнажения образной, поэтической сути происходящего. Задача режиссёра и актёра заключается в том, чтобы построить такую логику действия, взаимодействия и борьбы на сцене, которая бы глубоко и ярко раскрывала сверхзадачу ролей (партий) /ТЕМА 6/ и музыкального спектакля /ТЕМА 7/.

Создание концертной программы также является важным этапом в процессе обучения /ТЕМА 8/. При изучении этого раздела учебной программы выявляется и воспитывается литературный и, главное, музыкальный вкус, умение перевести произведения самых разных художественных структур на сценический язык.

Очень важной для обретения и сохранения в музыкальном спектакле импровизационного самочувствия актера представляется методика действенного анализа, разработанная М. О. Кнебель /ТЕМА 9/. Анализ роли в действии, в этюдных пробах, соединение анализа с синтезом – важнейшие приёмы репетиционной работы /ТЕМА 10/, чуткость по отношению к автору и к театральным выразительным средствам.

Одной из задач курса является неустанное продолжение освоения действенной интонации в пении /ТЕМА 11/. Освоение целенаправленного, продуктивного и непрерывного взаимодействия с партнером в системе музыкально-ритмического строя.

Соотнести и присвоить логику роли (партии) /ТЕМА 12/, авторскую стилистику /ТЕМА 13/, сделать их своими собственными – главная задача исполнителя.

4.4. Четвёртый курс.

На четвертом курсе (7, 8 семестры) согласно Учебному плану вводится дисциплина «**Мастерство артиста музыкального театра**» в количестве 108 часов (из них практических групповых – 68, индивидуальных – 26, самостоятельных – 14).

№ п/п	ТЕМА	Трудоемкость (час.)				
		Итого по разделу (теме)	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Семинары	Практические групповые занятия (+ тренинг по акт. мастерству)	Практические Индивидуальные	

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС						
1.	Тема 1. Актёрское перевоплощение	16	2	8	6	2
2.	Тема 2. Учебный спектакль	26	10	20	4	2
3.	Тема 3. Дипломный спектакль	44		30	10	4
4.	Тема 4. Освоение театральных пространств	8	2	4	2	2
5.	Тема 5. Зрительские аудитории	6	2	2	2	2
6.	Тема 6. Рост роли при встрече со зрителем	8		4	2	2
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ		108	16	68	26	14

Четвертый курс обучения на факультете музыкального театра ставит задачей подведение итогов совместного обучения актёрско-режиссёрской мастерской.

Основной задачей по курсу мастерства артиста музыкального театра является проблема актерского перевоплощения /ТЕМА 1/ - создание целостного музыкально-сценического образа.

Эти навыки отрабатываются в учебных музыкальных спектаклях, которые готовятся под руководством педагогов мастерской и студентов режиссёрской группы /ТЕМА 2/. Студенты-актеры проходят весь путь создания роли: от разучивания партии до премьеры (работа с педагогом по вокалу, концертмейстером, режиссером, дирижером, хореографом, художником по костюмам и др.).

Часть спектаклей по решению мастерской выносятся для оценки кафедрой режиссуры и мастерства артиста музыкального театра и, по итогам заседания кафедры, Государственной Аттестационной Комиссией (дипломные спектакли /ТЕМА 3/).

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

Естественно, необходимым условием освоения данной учебной дисциплины является производственная практика (на четвертом курсе (8семестр) – дипломная практика (180 часов)), в процессе которой студенты факультета музыкального театра закрепляют и осмысливают приобретаемые профессиональные навыки в дипломных спектаклях.

Это создаёт условия, способствующие актёрскому освоению студентами различных театральных пространств /ТЕМА 4/, развитию навыков работы с различной зрительской аудиторией /ТЕМА 5/.

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-певцам понять, как происходит творческий рост роли при встрече со зрителями /ТЕМА 6/.

Защита дипломов по специальности «Актерское искусство» квалификации «Артист музыкального театра» происходит через участие в дипломных музыкальных спектаклях, которые смотрит Государственная Аттестационная 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 успеваемости по актёрскому мастерству проводится в форме рабочих 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 в органичном соединении с музыкой и вокальной техникой. – 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 в соединении с музыкой и вокальной техникой. – 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; неорганичное соединение этих навыков с музыкой и вокальной техникой. – 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, а также их сценическим соединением с музыкой и вокальной техникой. – 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 самостоятельно подготовленных отрывков;
- Разбор результатов участия в учебно-производственной практике;
- Разбор результатов участия в отрывках, поставленных студентами режиссёрской группы.

Четвёртый курс («Мастерство артиста музыкального театра»):

- Регулярные показы самостоятельно подготовленных отрывков;
- Разбор результатов участия в учебно-производственной практике;
- Разбор результатов участия в спектаклях, поставленных студентами режиссёрской группы;
- Разбор результатов участия в спектаклях, поставленных педагогами.

5.3. Оценочные средства промежуточной аттестации и формируемых компетенций

Изучение дисциплины осуществляется на протяжении шести 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, а также по мере необходимости 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; этюды на «зерно» животных;

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; этюды музыкальные, игровые этюды, пародии), а также участие в импровизациях.

На зачёт в конце третьего семестра выносятся отрывки из классических и современных пьес русской и зарубежной драматургии, в которых заключены наиболее близкие и понятные студентам обстоятельства, события, цели, логика поведения, а также музыкально-сценические этюды.

На экзамен в конце второго курса (4 семестр) у каждого студента должны быть вынесена 1-2 актёрская работа в отрывках из музыкально-драматических произведений.

На зачёт в конце пятого семестра и экзамен в конце шестого семестра выносятся спектакль по одноактному музыкальному произведению, пластические этюды, отдельные акты из музыкальных произведений.

На экзамене третьего курса (6 семестр) возможен показ этапа работы (акт или два акта) над полным музыкальным произведением, будущим дипломным спектаклем.

На четвертом курсе («Мастерство артиста музыкального театра») в 7 семестре контроль реализуется в форме зачёта, в 8 семестре – в форме экзамена: сценические этапы работы над несколькими дипломными спектаклями (отдельные сцены, акты), дипломные спектакли.

При определении итоговой оценки по актёрскому мастерству учитывается работа с педагогами, а также исполнение ролей в самостоятельных отрывках и отрывках подготовленных со студентами-режиссерами.

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

5.4. Учебно-производственная практика

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

На втором курсе она может быть осуществлена в следующих формах:

- Участие в массовых сценах в спектаклях старших курсов;

- Участие в концертах с подготовленными отрывками по мастерству актёра, вокалу и сценической речи (с 4-го семестра);
- Участие в небольших эпизодических ролях в спектаклях выпускных курсов (с 4-го семестра).

Наряду с показом учебных спектаклей в Учебном театре ГИТИСа и на Учебной сцене ГИТИСа производственная практика студентов третьего курса предусматривает участие их в концертах с вокальными номерами, отрывками из музыкальных произведений, участие в спектаклях выпускного курса и т. д.

На четвёртом курсе значительно возрастает объём производственной практики. Кроме тех её форм, которые осуществлялись в течение периода обучения на втором и третьем курсах, кроме спектаклей в Учебном театре ГИТИСа и на Учебной сцене ГИТИСа, целесообразно участие студентов в музыкальных программах на радио, в спектаклях профессиональных театров, в музыкальных передачах 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. **Малочевская И.Б.** Режиссёрская школа Товстоногова. – СПб.: СПбГАТИ, 2003. – 160с.
12. **Мастерство режиссёра.** I – IV курсы. Под общей ред. Н.А.Зверевой – М.: РАТИ_ГИТИС, 2007. – 534 с. – (ГИТИС – студентам. Учебники. Учебные пособия.)
13. **Мейерхольд В. Э.** Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х ч. - М.: Искусство, 1968.
14. **Мейерхольд репетирует:** в 2 т. – М.: Артист, Режиссёр, Театр, 1993.
15. **Мочалов Ю. А.** Композиция сценического пространства (Поэтика мизансцены) – М.: Просвещение, 1981.
16. **Немирович-Данченко Вл. И.** Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. Сост., Вступ. ст. и комм. М. Н. Любомудрова. - М.: Правда, 1989. - 576с.
17. **Немирович-Данченко Вл. И.** Театральное наследие. В 2т. Т. 2. - М.: Искусство, 1954. – 424с.
18. **Немирович-Данченко Вл. И.** Незавершенные режиссерские работы. "Борис Годунов". "Гамлет". - М.: ВТО, 1984. - 335с.
19. **Немирович-Данченко Вл. И.** Репетиции "Кремлевских курантов". - М.: Искусство, 1969. - 404с.
20. **Немирович-Данченко Вл. И.** Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью (1877-1942). - М.: ВТО, 1980. - 375с.
21. **Поламишев А.М.** Мастерство режиссёра. Действенный анализ пьесы. – М.: Просвещение, 1982. – 224с.

22. **Поламишев А.М.** Мастерство режиссёра: от анализа к воплощению. – М., 1992.- 312с.
23. **Попов А. Д.** Творческое наследие. В 3-х кн. - М.: ВТО, 1979 - 1986.
24. **Рехельс М.Л.** Режиссёр – автор спектакля. – Л.: Искусство, 1969. – 232с.
25. **Станиславский К. С.** Собрание сочинений в 9 томах, М., «Искусство», «Московский Художественный театр», 1988 - 1999.
26. **Станиславский К. С.** Собрание сочинений в 8 томах, М., «Искусство», 1954 - 1961.
27. **Станиславский К. С.** Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского. 1898-1930. В 6 т. - М.: Искусство, 1980.
28. **Станиславский К. С.** Из записных книжек. В 2 т. - М.: ВТО, 1986.
29. **Станиславский репетирует.** Сборник. Сост., ред. И. Виноградская. - М.: СТД РСФСР, 1987. - 592с.
30. **Сулимов М.В.** Посвящение в режиссуру. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2004.- 576с.
31. **Творческое наследие В. Э. Мейерхольда.** Сборник /Л. Д. Вендровская, А. В. Февральский. - М.: ВТО, 1978.- 488с.
32. **Товстоногов Г. А.** Беседы с коллегами. - М.: СТД РСФСР, 1988. - 528с.
33. **Товстоногов Г. А.** Зеркало сцены. В 2 кн. - Л.: Искусство, 1980.
34. **Товстоногов Г.А.** О профессии режиссёра. Изд. 2-е, доп.- М.: ВТО, 1966.- 358с.
35. [**Товстоногов Г.А.**] Георгий Товстоногов репетирует и учит. Литературная запись Семёна Лосева. – СПб.: Балтийские сезоны, 2007. – 608с.
36. **Топорков В.О.** К.С. Станиславский на репетиции. Воспоминания. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2002. – 272 с.
37. **Туманишвили М.И.** Введение в режиссуру. – М.: Школа драматического искусства, 2003. – 269с.
38. **Эфрос А. В.** Репетиция - любовь моя. - М.: Искусство, 1975. - 319с.
39. **Эфрос А. В.** Профессия: режиссер. - М.: Искусство, 1979. - 367с.
40. **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 культурологии 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-obraz.ru/node/7065>

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>

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

<http://rucont.ru/rubric/30>

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>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Совместное обучение студентов-режиссёров и студентов-актёров проводится в форме творческой мастерской, где обе группы студентов проходят курс под руководством мастера – признанного и творчески авторитетного художника в области режиссуры музыкального театра. Руководитель мастерской подбирает себе педагогов-единомышленников (педагог по режиссуре, педагог по актёрскому мастерству и педагоги по специальным дисциплинам).

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 и педагоги должны изучить каждого студента своей мастерской 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 музыкального театра, 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, с первых шагов и на всех дальнейших этапах возникает возможность воспитать в студентах-актерах пристальное внимание к студентам-режиссёрам и творческое взаимодействие с ними.

Руководитель и педагоги каждой мастерской несут ответственность за профессиональную подготовку и нравственное воспитание будущих художников.

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

2. Наличие умений, навыков умственного труда:

- умение конспектировать на занятии 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 серьезное учение – 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.

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать 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 заменяется 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 человека 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 человека, 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.

Следует 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. Расписание не предопределяет содержания работы, 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 человек 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 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 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 человек относится к делу с интересом.

8.2. Рекомендации по выполнению курсовой работы

Исходя из творческой целесообразности и задач, поставленных педагогом и/или студентом режиссёрской группы, студент 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 надо ролью с учётом задания педагога и/или студента режиссёрской группы, исходя из творческой индивидуальности.

Экзамен проходит в практической форме показа на кафедру и 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 режиссурой и мастерством актера, танцклассы, учебная сцена. Костюмерный и реквизиторский цеха. 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

Проведения занятий по дисциплине предполагает использование мультимедийного оборудования: компьютера, мультимедийного проектора, звуковоспроизводящего оборудования.

Авторы-составители:

А.А. Бармак, профессор, кандидат искусствоведения

Т.И. Сополев, профессор, декан факультета музыкального театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

специальности «**Актерское искусство**»

квалификации «**Артист музыкального театра**»

рассмотрена и принята на заседании кафедры режиссуры и мастерства артиста музыкального театра.

Протокол заседания кафедры от «___» _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой

Д.А. Бертман

