

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета
зранных и сценических искусств
М.Л. Чепрасова
28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТЕРСКИЙ И РЕЖИССЕРСКИЙ ТРЕНИНГ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников
Профиль – Постановка театрализованных представлений и праздников
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1181.

Программу разработала М.В. Олейникова, преподаватель кафедры театрального искусства Академии Матусовского

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства
Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

В.Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Актерский и режиссерский тренинг» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и адресована студентам 1–2 курсов (I–III семестры) направления подготовки 51.03.05 – «Режиссура театрализованных представлений и праздников», Профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Содержание дисциплины нацелено на воспитание у студентов профессиональных актерских и режиссерских навыков, необходимых профессиональному режиссеру театрализованных представлений и праздников. Более усовершенствованное овладение школой актерского мастерства предоставляет режиссеру возможность работать на площадке с исполнителем профессионально, формирует его творческий вкус, творческую профессиональную этику, умение работать с репертуаром.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия и самостоятельную работу. Формы контроля – промежуточная аттестация и по окончании III семестра – зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 100 часов, самостоятельная работа – 44 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – сознательное освоение этапов и методов проведения актерских и режиссерских тренингов в процессе воспитания будущих специалистов.

Задачи дисциплины:

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

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Актерский и режиссерский тренинг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 по направлению подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин как «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Актерский и режиссерский тренинг».

Изучение таких дисциплин как «Танец», «Режиссура», способствует успешному овладению студентами дисциплины «Актерский и режиссерский тренинг». 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 ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников ПК-1.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-1	Способен проводить актерские и режиссерские тренинги	<p>Знать какое место занимает тренинг в подготовке физического аппарата (тела) к сложным сценическим трюкам;</p> <p>методы тренинга и самостоятельной работы над поддержанием должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;</p> <p>содержание основных педагогических и психологических понятий и терминов;</p> <p>особенности функционирования психики и возможностях ее саморегуляции и самоконтроля;</p> <p>теоретические основы актерского мастерства;</p> <p>роль тренинга в подготовке и развитии будущих специалистов;</p> <p>виды и назначение различных актерских тренингов;</p> <p>уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;</p> <p>выполнять различные падения, кувырки, перевороты с препятствиями и без, уметь работать с предметами;</p> <p>свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия;</p> <p>применять полученные знания использовать для самопомощи;</p> <p>определять задачи для создания личного и группового тренинга;</p> <p>создать рабочую и благоприятную обстановку для коллективного тренинга;</p> <p>применять различные техники и технологии проведения актерских и режиссерских тренингов;</p> <p>владеть знаниями о требованиях к физической форме;</p> <p>скоростью психомоторных реакций, хорошей физической подготовкой и огромным запасом двигательных навыков: координацией, мышечной свободой движений;</p> <p>самостоятельного поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;</p> <p>представлениями об основных психических процессах, свойствах и функциях;</p> <p>технологий и техник проведения различных видов актерских и режиссерских тренингов;</p> <p>владения своим внутренним аппаратом, пластикой своего тела, словом, голосом.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	пр	инд	с.р.		л	пр	инд	с.р.
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1 курс, I семестр										
Тема 1. Упражнения для развития мускульной свободы.	5	-	4	-	1	5	-	-	5	-
Тема 2. Упражнения для развития актерского внимания.	5	-	4	-	1	5	-	1	4	-
Тема 3. Упражнения на развитие киноленты видения.	5	-	4	-	1	5	-	-	5	-
Тема 4. Упражнения для развития актерского воображения и фантазии.	7	-	6	-	1	7	-	1	6	-
Тема 5. Упражнения для развития веры и правды, как важнейших профессиональных способностей актера.	7	-	6	-	1	7	-	-	7	-
Тема 6. Упражнения для развития элемента сценического действия – темпоритм.	7	-	6	-	1	7	-	-	7	-
Количество часов	36	-	30	-	6	36	-	2	34	
1 курс, II семестр										
Тема 7. Упражнения для развития двигателей психофизической жизни – разум, чувство, воля.	5	-	4	-	1	5	-	-	5	-
Тема 8. Упражнения для развития элемента сценического действия – отношение.	5	-	4	-	1	5	-	-	5	-
Тема 9. Упражнения для развития актерского общения (взаимодействия).	6	-	4	-	2	6	-	1	5	-
Тема 10. Упражнения для развития сценического действия.	8	-	6	-	2	8	-	-	8	-
Тема 11. Упражнения для развития природы, логики и последовательности	6	-	4	-	2	6	-	-	6	-

сценического действия.-										
Тема 12. Упражнения для работы с предлагаемыми обстоятельствами и магическим «если бы».	8	-	6	-	2	8	-	1	7	-
Тема 13. Упражнения для развития актерского видения внутреннего зрения.	8	-	6	-	2	8	-	-	8	-
Тема 14. Упражнения на развитие чувства партнерства.	8	-	6	-	2	8	-	-	8	-
Количество часов	54	-	40	-	14	54	-	2	52	
2 курс, III семестр										
Тема 15. Упражнения на развитие слова.	8	-	4	-	4	8	-	2	6	
Тема 16. Упражнения в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.	8	-	4	-	4	8	-	2	6	-
Тема 17. Упражнения для развития образного, метафорического мышления, пластического видения.	8	-	4	-	4	8	-	-	8	-
Тема 18. Упражнения на чувство стиля и ощущение жанра.	10	-	6	-	4	10	-	-	10	-
Тема 19. Упражнения для развития организаторских способностей.	10	-	6	-	4	10	-	2	10	-
Тема 20. Упражнения на пространственно-временное восприятие.	10	-	6	-	4	10	-	-	10	-
Вид контроля	Зачет					Зачет				
Количество часов	54	-	30	-	24	54	-	6	48	-
Всего	144	-	100	-	44	144	-	10	134	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

Тема 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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.

1 КУРС, II СЕМЕСТР

Тема 7. 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.

Тема 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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»).

2 КУРС, III СЕМЕСТР

Тема 15. 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 16. Упражнения в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.

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.

Тема 17. Упражнения для развития образного, метафорического мышления, пластического видения.

Образное мышление - главная особенность художественного творчества. Образное видение как одновременное видение предмета с нескольких точек зрения. Упражнения на развитие образно-ассоциативного, метафорического, парадоксального, нестереотипного мышления.

Тема 18. Упражнения на чувство стиля и ощущение жанра.

Упражнения на соблюдение чувства стиля и ощущения жанра художественного произведения в разных видах искусства. Способность чувствовать, безошибочно угадывать признаки художественного стиля - грань творческого дарования, необходимое качество в режиссерской профессии.

Тема 19. Упражнения для развития организаторских способностей.

Элементы организаторских способностей: коммуникативные способности, практический ум, способность заражать и активизировать других, критичность, тактичность, инициативность, требовательность к себе и другим, самообладание, настойчивость. Проведение студентами массовых тренингов на любую из предложенных тем. Выполнение массовых этюдов.

Тема 20. Упражнения на пространственно-временное восприятие.

Упражнения на ощущение пространства и времени, чувство зрелищности, гармонии содержания и формы. Способность мыслить пластическими образами, через внешние признаки осуществлять внутреннее движение мысли и чувства - важная особенность режиссерского дарования. Упражнения на мизансценирование.

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:

- 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 К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

Тема 1. 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 2. 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], [12]

Тема 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 тренинги 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]

Тема 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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]

2 КУРС, III СЕМЕСТР

Тема 15. 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 16. 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]

Тема 17. Упражнения для развития образного, метафорического мышления, пластического видения.

1. Образное мышление - главная особенность художественного творчества.

2. Образное видение как одновременное видение предмета с нескольких точек зрения.

Ключевые слова: образное мышление, метафора, пластическое видение.

Выполнить:

1. Упражнения на развитие образного мышления.
2. Упражнения и этюды на поиск сценической метафоры.
3. Прослушав записанную на магнитофоне серию различных по характеру звуков. Рассказать о тех образах и ассоциациях, которые возникли во время прослушивания записи, объединив их в единый сюжет.
3. Упражнения на развитие образно-ассоциативного, метафорического, парадоксального, нестереотипного мышления.
4. Этюды на поиск символов.

Литература: [1], [5], [6], [9], [12]

Тема 18. Упражнения на чувство стиля и ощущение жанра.

1. Чувство стиля - грань творческого дарования, необходимое качество в режиссерской профессии.

2. Жанровая природа художественного произведения.

Ключевые слова: стиль, жанр, авторская стилистика.

Выполнить:

1. По репродукциям картин известного художника (или сценографа), определить индивидуальный стиль данного художника, его неповторимое своеобразие.

2. Прослушать музыкальный фрагмент и рассмотреть 4 - 5 репродукций картин известных художников. Определить, какая из картин наиболее соответствует данной музыке.

3. Сочинить (устно или письменно) короткую миниатюру с оригинальным содержанием. Литературная миниатюра должна быть из 12-15 предложений. Темы могут быть самые различные.

4. Упражнения и этюды на соблюдение чувства стиля и ощущения жанра художественного произведения в разных видах искусства.

Литература: [5], [6], [8], [12]

Тема 19. Упражнения для развития организаторских способностей.

1. Элементы организаторских способностей: коммуникативные способности, практический ум, способность заражать и активизировать других, критичность, тактичность, инициативность, требовательность к себе и другим, самообладание, настойчивость.

2. Лидерские способности – основа будущих режиссеров.

Ключевые слова: коммуникативные способности, креативность, инициативность, самообладание.

Выполнить:

1. Тренинги на выявление лидерских способностей.
2. Проведение студентами массовых тренингов на любую из предложенных тем.
3. Выполнение массовых этюдов под руководством самих студентов.

Литература: [2], [5], [6], [7], [9], [12]

Тема 20. Упражнения на пространственно-временное восприятие.

1. Наглядное представление о способности к пространственно-временному восприятию окружающей действительности.

2. Способность мыслить пластическими образами, через внешние признаки осуществлять внутреннее движение мысли и чувства - важная особенность режиссерского дарования.

3. Мизансценирование – главная мысль режиссерского замысла.

Ключевые слова: режиссерский замысел, пространственно-временное восприятие, мизансценирование.

Выполнить:

1. При помощи необходимой декорации, бутафории, реквизита организовать сценическое пространство, в котором видны «следы» предстоящего или произошедшего события.

2. Исполняется 2-3 разнохарактерных музыкальных фрагмента разных композиторов. Необходимо сценически действовать в характере заданных мелодий, оправдывая логику действий, поступков.

3. Предлагается сделать массовый этюд, в котором кульминация - немая сцена (пауза).

4. Упражнения и этюды на ощущение пространства и времени, чувство зрелищности, гармонии содержания и формы.

5. Упражнения и этюды на мизансценирование.

Литература: [1], [5], [6], [10], [12]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование II семестр

1. Какой из этих элементов НЕ является частью "метода" актерской игры?

- a) Глубокое погружение в психологию персонажа
- b) Физические упражнения для развития пластики
- c) Использование личного опыта для создания образа
- d) Чтение рецензий на спектакль

Правильный ответ: d)

2. Что такое "подтекст" в актерской игре?

- a) Скрытые мысли и чувства персонажа, которые не выражаются прямо
- b) Текст, который актер должен выучить наизусть
- c) Интонация, с которой актер произносит слова
- d) Движения, которые актер совершает на сцене

Правильный ответ: a)

3. Какая из этих техник НЕ используется в актерском тренинге для развития воображения?

- a) "Магические" упражнения
- b) "Свободная импровизация"
- c) "Работа с текстом"
- d) "Визуализация"

Правильный ответ: c)

4. Что такое "сценическое движение"?

- a) Перемещение актера по сцене во время спектакля
- b) Выражение эмоций через движения тела
- c) Работа с реквизитом
- d) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: d)

5. Как называется техника актерской игры, которая фокусируется на физических действиях персонажа?

- a) "Метод"
- b) "Психологический реализм"
- c) "Физическое действие"
- d) "Эмоциональная память"

Правильный ответ: c)

6. Какая из этих техник НЕ используется в актерском тренинге для развития голоса?

- a) "Артикуляционные упражнения"
- b) "Работа над дикцией"

- c) "Пение"
- d) "Чтение вслух"

Правильный ответ: c)

7. Что такое "сценическая речь"?

- a) Язык, на котором написан текст пьесы
- b) Способ, которым актер произносит текст на сцене
- c) Интонация, с которой актер произносит слова
- d) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: b)

8. Какая из этих техник НЕ используется в актерском тренинге для развития эмоций?

- a) "Эмоциональная память"
- b) "Физические упражнения"
- c) "Работа с партнером"
- d) "Анализ текста"

Правильный ответ: b)

9. Что такое "контакт с аудиторией"?

- a) Способность актера взаимодействовать с публикой
- b) Создание зрительного контакта с каждым зрителем
- c) Получение обратной связи от зрителей
- d) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: d)

10. Какая из этих техник НЕ используется в актерском тренинге для развития импровизации?

- a) "Свободная импровизация"
- b) "Игры на развитие воображения"
- c) "Работа с текстом"
- d) "Игры на развитие реакции"

Правильный ответ: c)

11. Какая из этих задач НЕ входит в обязанности режиссера?

- a) Выбор пьесы
- b) Постановка спектакля
- c) Написание текста пьесы
- d) Работа с актерами

Правильный ответ: c)

12. Что такое "концепция спектакля"?

- a) Видение режиссера о том, как должна выглядеть постановка
- b) Текст пьесы, который режиссер выбрал для постановки
- c) Сценарий спектакля, который режиссер написал
- d) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: а)

13. Какая из этих техник НЕ используется в режиссерском тренинге для развития видения?

- а) "Анализ пьесы"
- б) "Работа с актерами"
- с) "Визуализация"
- д) "Чтение рецензий на спектакли"

Правильный ответ: д)

14. Что такое "сценическая композиция"?

- а) Расположение актеров на сцене
- б) Декорации и костюмы спектакля
- с) Освещение и звук спектакля
- д) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: а)

15. Какая из этих техник НЕ используется в режиссерском тренинге для развития работы с актерами?

- а) "Чтение пьесы с актерами"
- б) "Проведение репетиций"
- с) "Написание рецензий на спектакли"
- д) "Обсуждение с актерами их интерпретации роли"

Правильный ответ: с)

16. Что такое "сценическое пространство"?

- а) Площадь, на которой происходит действие спектакля
- б) Декорации и костюмы спектакля
- с) Освещение и звук спектакля
- д) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: а)

17. Какая из этих техник НЕ используется в режиссерском тренинге для развития работы с пространством?

- а) "Работа с декорациями"
- б) "Работа с костюмами"
- с) "Работа с освещением"
- д) "Написание рецензий на спектакли"

Правильный ответ: д)

18. Что такое "сценическое время"?

- а) Продолжительность спектакля
- б) Темп и ритм спектакля
- с) Ощущение времени, которое создается в спектакле
- д) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: d)

19. Какая из этих техник НЕ используется в режиссерском тренинге для развития работы со временем?

- a) "Работа с темпом и ритмом"
- b) "Работа с паузами"
- c) "Работа с освещением"
- d) "Работа с музыкой"

Правильный ответ: c)

20. Что такое "режиссерский замысел"?

- a) Видение режиссера о том, как должна выглядеть постановка
- b) Текст пьесы, который режиссер выбрал для постановки
- c) Сценарий спектакля, который режиссер написал
- d) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: a)

8.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ЗАЧЕТ

(3 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 смену кругов внимания.
8. Упражнения на наблюдательность.
9. Упражнения на объекты внимания и круги внимания.
10. Этюды на внимание.
11. Упражнения на «киноленту видения» и видение внутреннего зрения.
12. Упражнения на непрерывную внутреннюю жизнь.
13. Упражнения на развитие внутреннего взгляда и внутреннего слуха.
14. Работа над непрерывной «кинолентой видения».
15. Тренинги на наблюдательность.
16. Комплекс упражнений на развитие творческого воображения.
17. Упражнения на развитие фантазии.
18. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.
19. Упражнения на сценическую веру в невероятный случай.
20. Упражнения на оправдание незначительной случайности.
21. Упражнения на выражение различных чувств.
22. Упражнения на выдерживание паузы, точки зрения в зал.
23. Упражнения на резкую смену темпоритма.
24. Упражнения на темп и ритм в сценическом этюде.
25. Упражнения и тренинги на двигатели психофизической жизни – ум, чувство, воля.
26. Тренинги на логическое действие.

27. Упражнения на постоянное физическое действие в условиях сценической площадки.
28. Тренинги на беспредметное действие.
29. Упражнения и этюды на отношение.
30. Упражнения на смену отношения к партнеру и предмету.
31. Тренинги на беспредметное действие знакомые по жизненному опыту.
32. Упражнения на отношения и оценку факта.
33. Работа над отношением в групповых и парных упражнениях.
34. Упражнения и этюды на общение.
35. Упражнения на поиск внутреннего монолога.
36. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).
37. Упражнения на развитие чувства партнерства.
38. Комплекс упражнений, на сценическое действие, используя взаимосвязь всех элементов.
39. Упражнения на овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.
40. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.
41. Этюды на выполнение органического действия.
42. Упражнения на беспредметное действие.
43. Упражнения на действие в условиях сценического вымысла.
44. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.
45. Упражнения и этюды на противодействие, контрдействие.
46. Этюды на природу, логику и последовательность сценического действия.
47. Актерский тренинг на смену предлагаемых обстоятельств.
48. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.
49. Упражнения на эмоциональную память.
50. Упражнения на видение внутреннего зрения.
51. Упражнения на внутреннее зрение и внутренний слух.
52. Упражнения на развитие внутреннего монолога.
53. Упражнения на соблюдение чувства партнерства.
54. Упражнения на отношение и доверие к партнеру.
55. Работа над отношением к партнеру в групповых и парных тренингах.
56. Упражнения на приспособления и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).
57. Упражнения на действие словом.
58. Упражнения на рождение подтекста.
59. Упражнения и этюды на общение.
60. Упражнения и этюды на приспособления - внешние и внутренние.
61. Актерский тренинг на смену предлагаемых обстоятельств.
62. Выполнить комплекс упражнений на необычные предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.
63. Упражнения на эмоциональную память.
64. Упражнения на наблюдательность.
65. Упражнения на объяснение и мотив рассматривания, получение отношения к предмету.
66. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.
67. Упражнения на сценическую веру в невероятном случае.
68. Упражнения на оправдание необычного случая.
69. Упражнения на выражение различных чувств.
70. Упражнения на развитие образного мышления.

71. Упражнения и этюды на поиск сценической метафоры.
72. Упражнения на развитие образно-ассоциативного, метафорического, парадоксального, нестереотипного мышления.
73. Этюды на поиск символов.
74. По репродукциям картин известного художника (или сценографа), определить индивидуальный стиль данного художника, его неповторимое своеобразие.
75. Прослушать музыкальный фрагмент и рассмотреть 4 - 5 репродукций картин известных художников. Определить, какая из картин наиболее соответствует данной музыке.
76. Проведение студентами массовых тренингов на любую из предложенных тем.
77. Выполнение массовых этюдов под руководством самих студентов.
78. Упражнения и этюды на соблюдение чувства стиля и ощущения жанра художественного произведения в разных видах искусства.
79. Упражнения и этюды на ощущение пространства и времени, чувство зрелищности, гармонии содержания и формы.
80. Упражнения и этюды на мизансценирование.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

- объяснительно-побуждающий - для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;
- использование метода «case study» - для формирования практической направленности; возможности адаптировать ситуацию к реальной организационной ситуации; активности участников; возможности создать рабочую доброжелательную мотивирующую обстановку, позволяющую участникам задействовать имеющийся опыт, проявить креативность; возможности получения позитивной обратной связи от ведущего и участников, возможности для студентов повысить свою уверенность в том, что они могут справиться в реальности с задачами такого плана или, наоборот, выявить свои недостатки; возможности для участников делать ошибки в ситуации, приближенной к реальности, а потом их анализировать;
- беседа - для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;
- имитационный - создание игровой проблемной ситуации: введение моделирующей игровой ситуации.
- актёрский тренинг и упражнения. Учащиеся производят многократные действия, тренируются в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают своё мышление и творческие способности;
- исследовательская деятельность. Метод создаёт творческую атмосферу в коллективе, даёт возможность искать различные способы выполнения поставленных задач и новые художественные средства воплощения сценического образа.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Тестирование	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94 % правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов
Зачет	
зачтено	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины.
не зачтено	Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании обучения к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Актерский тренинг по системе Станиславского : Упражнения и этюды / сост. Ольга Лоза. — М. : АСТ, 2010. — 192 с.](#)
2. [Гиппиус, С. В. Актерский тренинг : Гимнастика чувств. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. — 377 с](#)
3. [Грачева Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. — СПб. : Речь, 2003. — 168 с.](#)
4. [Кипнис М. Актерский тренинг : Более 100 игр упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. — СПб : Прайм-Еврознак, 2008. — 249 с.](#)
5. [Кипнис М. Большая книга лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. — М. : АСТ, 2014. — 637 с.](#)
6. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. — М. : АСТ, 2010. — 320 с.](#)
7. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : речь, слова, голос, максимальная достоверность и убедительность. — М. : АСТ, 2010. — 160, \[2\] с.](#)
8. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации. — М. : АСТ, 2011. — 190, \[2\] с.](#)
9. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. Эмоции. Метод действенного развития / Э. Сарабьян. — М. : АСТ, 2011. — 191 с.](#)
10. [Станиславский К. С. Актерский тренинг : учебник актерского мастерства: Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения. — М. : АСТ, 2010. — 448 с](#)
11. [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.](#)
12. [Шангина Е.Ф. Тренинг актёрских и режиссёрских способностей: Методические рекомендации. — Барнаул, 1990. — 118 с.](#)

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, закрепленных за кафедрой театрального искусства согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, кубы, ноутбук, мультимедиа-проектор NECV260, акустическая система).

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Академия Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющей выход в глобальную сеть Интернет.