

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
ИНСТИТУТ СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ДИЗАЙНА
КАФЕДРА СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Т.В. МЕТЛЯЕВА

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО И РЕЖИССУРА

Учебная программа
по специальности
10010365 Социально-культурный сервис и туризм
специализации «Имиджмейкерские услуги»

Владивосток
Издательство ВГУЭС
2014

Метляева Т.В.

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО И РЕЖИССУРА: Учебная программа. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009.

Рабочая программа учебной дисциплины «Актерское мастерство и режиссура» составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования Российской Федерации.

Предназначен для студентов специальности 10010365 «Социально-культурный сервис и туризм», специализации «Имиджмейкерские услуги» и других специалистов, желающих овладеть навыками управления впечатлением о себе и работы над образом.

Составитель: Метляева Т.В., доцент кафедры Сервисных технологий

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и переутверждена без изменений на заседании кафедры от 27.05.14 года, протокол № 11

Рекомендована к изданию учебно-методической комиссией Института сервиса, туризма и дизайна ВГУЭС от 27.06.14, протокол № 5

ВВЕДЕНИЕ

Основной целью изучения актёрского мастерства и режиссуры является ознакомление с сущностью теории игры, на базе хорошо разработанной и активно используемой во всём мире системы К.С.Станиславского. Владение навыками управления собой, управления необходимым впечатлением – это главная цель изучения данной дисциплины, она является залогом успеха профессиональной карьеры будущего специалиста сферы сервиса. Дисциплина «Актёрское мастерство и режиссура» аккумулирует знания и навыки, полученные студентами на других учебных курсах, таких как «Ораторское искусство», «Физиогномика», «Кинесика», «Этикет» и др. Позволяет применять их на практических занятиях, предлагая различные ролевые ситуации. Мировая драматургия представляет богатый материал для поиска различных характеров и моделей поведения, скрытых внутренних пружин мотиваций человеческих поступков.

Актёрское мастерство служит основой формирования творческого начала личности для работы в любой сфере деятельности, а особенно в сфере «человек – человек». Современные предприятия сервиса столкнулись с необходимостью формирования успешного специалиста, чем и обусловлено их обращение к основам актёрского мастерства. Проявление театральности в социальной сфере можно разделить на следующие виды: представление культурных смыслов, репрезентация идей, представление новой обрядности, репрезентация стереотипов поведения, самопрезентация личности.

В современном обществе получило широкое распространение применение приёмов и методов, заимствованных из практики актёрского мастерства в психотерапевтической работе, в программах социальных и психологических тренингов, в деловых играх различной направленности, а также как формы и способа воздействия на личность в целях построения и коррекции образа

Вышеперечисленное послужило основанием к созданию учебного курса «Актёрское мастерство и режиссура». Данный предмет входит в блок специальных дисциплин и является базовым для специалистов имиджмейкеров и менеджеров. Учебный курс «Актёрское мастерство и режиссура» разработан в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования Российской Федерации и читается для студентов специальностей 10010365 «Социально-культурный сервис и туризм», специализации «Имиджмейкерские услуги» и 10011065 «Домоведение».

Данная учебная программа, определяет содержание и объём, порядок преподавания и изучения дисциплины, рекомендуемую литературу.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины

Введение дисциплины «Актёрское мастерство и режиссура» преследует цель - сформулировать знания об основных подходах владения актёрским мастерством и режиссурой, психологической основой построения игровых ситуаций, организационной структурой построения события.

Научить студентов свободно, правильно, эффективно общаться, а также смело презентовать себя в нужных ситуациях общения.

Проигрывая различные ситуации, взятые из драматургии и из жизни, будущий специалист овладевает не только искусством управления собой, но и, проникая в суть и мотивы поступков других людей, искусством управления нужным впечатлением в глазах окружающих.

В ходе достижения данных целей решаются следующие задачи:

- сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению предмета и потребность в систематизированных знаниях в данной области для применения их в дальнейшей работе;
- обучить студентов основным подходам владения искусством быть самим собой, приёмам режиссуры. Освоить такие разделы как: внимание, фантазия, чувство правды и вера в предлагаемые обстоятельства, событийный анализ пьесы;
- сформировать навыки овладения пристройками разного уровня, убедительными приёмами проигрывания ролевых ситуаций;
- сформировать умения быстро и правдиво перевоплощаться в ту или иную роль, управлять ситуацией, импровизировать.

1.2. Перечень компетенций, приобретаемых при изучении дисциплины

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции:

- готовность к овладению теоретическими основами актёрского мастерства и режиссуры;
- способность анализировать психологические особенности поведения людей, учитывать которые необходимо при подготовке той или иной роли, организации события;
- готовность к овладению основными подходами подготовки роли.
- умение использовать основные методики подготовки индивидуального тренинга по овладению элементами актёрского мастерства и режиссуры, в основу которых входят упражнения для развития воображения, организации внимания, пробуждения эмоционально – чувственной природы человека, действия в предлагаемых обстоятельствах, организация события;
- способность выстроить процесс самопрезентации;
- готовность освоения методики проведения интерактивной игры;
- умение анализировать различные ситуации делового общения, чувствовать другого человека, предвидеть его поведение и соответственно выстраивать своё.

1.3. Основные виды занятий и особенности их проведения

Данная дисциплина предназначена для студентов дневной формы обучения по специальностям: «Домоведение» и «Социально-культурный сервис и туризм» (Имиджмейкерские услуги) и заочной формы обучения по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» (Имиджмейкерские услуги). Проводится в течении одного семестра. Лекционный курс составляет 16 часов, практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа студентов.

Курс лекций включает тематику в соответствии с программой курса. Для лучшего освоения дисциплины необходимо прослушать курс лекций а затем подкреплять теоретические знания отработкой практических навыков, т.к. в процессе проведения лекционных занятий рассматриваются конкретные приёмы и методы овладения навыками актёрского мастерства и режиссуры, даются практические рекомендации их осуществления.

Практические работы по освоению основных этапов актёрского мастерства и режиссуры осуществляется студентами в процессе тренинговых занятий, проверки домашнего задания, выполненного в письменном виде в форме индивидуальных заданий, конспектов, и в устной форме, выполненного в виде показа и анализа актерских этюдов, режиссёрских отрывков.

Для проведения практических работ выдаются индивидуальные задания по всем темам (основные элементы формирующие начало творческой личности – упражнения на внимание, воображение и др.), а затем этюд представляется на группе, анализируется и корректируется.

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена особенностью построения практических занятий и самостоятельной работой студентов в форме подготовки этюдов, упражнений индивидуального тренинга, просмотра фильмов, ведения творческого дневника. Практические занятия делятся на две части: вначале занятия осуществляется показ этюдов перед зрителями, после чего зрители анализируют увиденное. Такая форма работы даёт возможность быть одновременно и актёром и зрителем, самому играть и анализировать ситуацию со стороны, вникая в сущность события. Отобранные упражнения индивидуального тренинга показывают степень профессионального мастерства студентов в разработке методики работы: с клиентом (имиджмейкеры), с персоналом (менеджеры).

Самостоятельная работа студентов предусматривает написание конспекта и выполнение индивидуальных заданий.

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу в виде конспекта по выбранной теме.

1.4. Виды контроля и отчетности по дисциплине

В течение семестра осуществляется контроль за посещением лекционных занятий, выполнением заданий на практических занятиях, которые направлены на выявление актёрских и режиссёрских навыков студентов.

Текущий контроль осуществляется по результатам ответов на контрольные вопросы в объеме изучаемого теоретического материала, подготовки и показа актёрских этюдов и упражнений, режиссёрской экспликации пьесы.

Дисциплина завершается экзаменом, который включает в себя показ режиссёрского отрывка из прозаического или драматического произведения русских или зарубежных авторов, актёрской работы в отрывке другого режиссёра и устного ответа на вопросы теоретического материала.

1.5. Техническое и программное обеспечение дисциплины

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оборудованной мультимедийной аппаратурой, для показа презентаций.

Практические занятия проводятся в специальной аудитории с видеоаппаратурой для показа фильмов и для проведения практических занятий в игровой форме.

В ходе изучения данной дисциплины осуществляется:

- просмотр видеоматериала, анализ кинофильмов и спектаклей, развлекательных программ;
- просмотр различных видов тренинга;
- запись и анализ собственного выступления;
- работа по музыкальному оформлению.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Перечень тем лекционных занятий

Тема 1. Введение. Роль игры в процессе социализации личности.

Цели и задачи курса. Ознакомление с сущностью теории игры. Взаимосвязь жизненной игры и сценической. Ее применение в различных областях деятельности человека: драматерапевтическая игра (Морено, Леви) помогающая человеку справиться с критическими ситуациями, найти себя, обрести уверенность, цели.

Обучающие игры и тренинги, дающие возможность человеку быстро адаптироваться в незнакомой ситуации, представлять как его поведение отражается на других, способствующие развитию доверия и ответственности в коллективе.

Деловые игры, моделирующие различные ситуации делового общения в коллективе, формирующие различные профессиональные качества.

Сценическая игра, основанная на системе К.С.Станиславского, помогающая осваиванию таких важных качеств как: внимание, фантазия, актёрская смелость. Вклад в развитие русской школы сценической игры М. Чехова, великого практика, мастера создания образа. И их современных последователей: П.Ершова, Г.Кристи и др.

Тема 2. Основные элементы, формирующие творческое начало личности.

«Внимание», актерское «воображение» «если бы» и многие другие элементы – фундамент, на котором строится актерское творчество.

Процесс организации сценического внимания: проникновение в наблюдаемый объект, сознательное отношение к нему, оценка наблюдаемого объекта. Объект и задача. Три круга внимания: малый, средний, большой (разбираются примеры).

Процесс развития и тренировки творческого воображения, фантазии. Разбор разделов системы К.С.Станиславского: «Если бы», «предлагаемые обстоятельства». Фабула пьесы, факты, события, эпоха, время, условная жизнь героя.

Тема 3. Эмоции и чувства в жизнедеятельности человека и в сценическом творчестве.

Вклад выдающихся ученых-психологов Л.С. Выгодского, А. Н. Леонтьева, Д. Н. Узнадзе, А. Г. Спиркина, П. В. Симонова в развитие психологии художественного творчества. Влияние эмоциональных реакций на содержание и динамику восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления – всех элементов внутренней психотехники человека (актера) и их участие в любых проявлениях жизнедеятельности организма.

Определение понятий: «эмоция», «чувство», «установка», «действие».

Воспитание важных чувственных составляющих таких как: осязание, обоняние, вкусовые, слуховые, зрительные ощущения, которые помогают человеку в организации эмоциональной памяти, их применение в работе над ролью и переработка сообразно требованиям этой роли.

Тема 4. Двигатели психической жизни. Освобождение мышц.

Освоение понятий: «внутреннее видение», «манки», «катализаторы» пробуждающие подсознание.

Подходы к освоению приёмов работы с подсознанием, когда необходимо: развивать умственные способности, наделяя их силой воли для достижения определенной цели, добиваясь нужного чувства. Приёмы перевода языка чувства на язык действия.

Этапы подготовки внутреннего и внешнего сценического самочувствия. Развитие мимики, голоса, речи, интонации, движения, пластики и т.д.

Подходы в определении внутреннего и внешнего зажима и приёмы работы по освобождению тела от зажимов. Освоение упражнений по освобождению мышц, развитию воображения через движение, жесты, пластику.

Тема 5. Работа над образом.

Пути создания сценического образа. Логика поведения персонажа, взаимоотношения с другими действующими лицами, отбор предлагаемых обстоятельств, влияющих на поведение человека – пол, возраст, профессия, внешние предлагаемые обстоятельства, эмоциональная характеристика, внутренняя и внешняя характерность, определение больших и малых целей.

Знакомство с понятиями: «второй план», «внутренний монолог», «кинолента видений» и применение их в работе над образом. Этюдный метод в работе над образом.

Тема 6. Технология ведения тренинга.

Тренинг как форма интерактивной игры, помогающий моделировать, развивать и усовершенствовать личные и профессиональные модели поведения, коммуникативные навыки, наблюдательность, способность анализировать чувства другого человека, а также творческие способности, внимание и воображение.

Игры, используемые для обучения приёмам ведения тренинга групповой сплочённости, командообразования, проведения презентаций, ролевого поведения, разрешения конфликтов, сотрудничества.

Активные методы обучения, направленные на развитие самостоятельного мнения и способности квалифицированно решать нестандартные задачи. Порядок построения тренинга, виды тренинга, структура тренинга. Процесс формирования упражнений для различных видов тренинга. Основы тренерской методики.

Тема 7. Основные направления деятельности режиссёра.

Основные направления режиссерской профессии.

1. Режиссер-толкователь;
2. Режиссер-зеркало;
3. Режиссер-организатор.

Разбор и характеристика создаваемых актёром образов, организация события, постановочное решение пьесы. Работа режиссера с актёром и имиджмейкера с клиентом, строится по следующей схеме:

1. Творческая интерпретация желаемого образа (поиск «зерна» роли);
2. Характеристика персонажей. Построение темпо-ритмического рисунка образа;
3. Определение стилистических и жанровых особенностей исполнения.
4. Событийный анализ пьесы;
5. Действенный анализ пьесы и ролей;
6. Решение события в пространстве (мизансценирование) и атмосфере.
7. Декорационное построение.

Процесс построения общения является важной составляющей построения события, который в свою очередь делится на следующие этапы: ориентировки, привлечения внимания, пристройка к объекту, посыл мысли, отслеживание восприятия мысли, восприятие ответной мысли партнёра, оценка, посыл новой мысли. Освоение разных видов общения.

Тема 8. Воспитание режиссёрских способностей.

Три периода работы режиссера с актёром над образом:

Первый период – разбор пьесы и роли методом действенного анализа. В процессе постижения образа методом психофизических действий режиссер должен научиться глубоко понимать человеческую психологию: во-первых, психологию актера как человека и как художника, а во-вторых, психологию создаваемого актёром образа.

Второй период – отработка событийного рисунка пьесы этюдным методом.

Третий период – поиск атмосферного и мизансценического рисунка роли и спектакля.

Воспитание режиссёрских способностей – это воспитание образного мышления, чувства ритма, чувства времени и чувства пространства. Формирование умения построения события через мизансцену и атмосферу.

2.2. Темы практических занятий

Тема 1. Развитие внимания.

Упражнения: «Рассмотреть предметы в комнате», «вещи на столе», «перечислить все предметы на одну букву», «фотограф». «Рычажок переключения», «три круга внимания». «Биография попутчика», «события на улице». «Пишущая машинка».

Тема 2. Развитие воображения.

Упражнения: «Групповой рассказ», «путешествие», «небывалое путешествие». «Превращение предмета», «волшебная шляпа», «оправдание позы», «зоопарк», «зал живописи».

Тема 3. Развитие памяти ощущений и физического самочувствия.

Упражнения: «Видящие пальцы», «определение предмета», «кто подошёл», «волшебная чашка», «цветочный магазин». «Физическое самочувствие».

Тема 4. Сценическое действие.

Упражнения: 1. Выполнить одно действие с разными задачами. 2. Оправдать заданное действие. 3. Подключение к заданному действию. 4. Предлагаемые обстоятельства времени и места. 5. Правда, неправда. 6. Инстинктивная реакция.

Тема 5. Освобождение мышц.

Упражнения: «Разведка мышц», «мускульная энергия», «волшебный шарик», «сорви персик», «новоселье». «Оправдание жеста», «прерванное движение», «случайная поза», «статуя». «Память движений», «оправдание позы, движений», «брито-стрижено».

Тема 6. Работа над образом.

Упражнения: «Магазин», «лес», «куклы». «Я – кто угодно», «обыкновенные чудеса». «Внешняя характеристика», «лилипуты и великаны». «Церемония», «важный гость», «социальные роли».

Тема 7. Общение.

Упражнения: «Тень», «зеркало», «подарок», «парное действие», «перехват», «клубок ниток». «Лучеиспускание и лучевосприятие», «пристройка», «через окно», «перемена отношения».

Тема 8. Методика проведения тренинга.

Упражнения: 1. Организация групповой работы: «разрушение ролевых стереотипов», «открытое выражение чувств», «принятие себя», «принятие других», «откровенность», «обратная связь». 2. Социальная структура группы: «граффити», «климат в группе», «принадлежность», «ящик с яблоками», «динамическая социограмма», «комплименты». 3. Взаимодействие в группе: «руки», «слепой и поводырь», «групповой потенциал», «бомбардировка впечатлениями», «исполнение желаний». 4. Основные правила работы: «принадлежность», «автономность», «сотрудничество», «искренность», «доверие».

Тема 9. Развитие режиссёрских способностей.

Упражнения: Дневник наблюдений. Режиссёрский рассказ. Сказка (придумать и прочесть сказку за автора и по ролям)

Тема 10. Режиссёрский показ (интерпретация образа). Басня. Инсценировка басен.

Тема 11. Разбор события в выбранном из драматического или прозаического произведения отрывке. Жанры (проигрывание одного и того же отрывка в разных жанрах), поиск жанрового решения отрывка.

Тема 12. Картины. Разбор по событиям. Определение развития сюжета до и после события, изображённого на картине. Проигрывание данного события.

Тема 13. Вспомогательные средства в работе режиссёра.

Упражнения: Атмосфера в повседневной жизни, атмосфера и игра, атмосфера объективная и субъективная, событийная атмосфера. Музыка в спектакле.

Тема 14. Мизансценирование, макро и микромизансцены, режиссёрские уроки С.Эйзенштейна (обсуждение книги С. Эйзенштейна «Мизансцена – язык режиссёра»). Темпоритмы образов и события. Мизансценическое построение отрывка.

Тема 15. Защита режиссёрской экспликации по выбранным отрывкам из драматических и прозаических произведений.

Тема 16. Репетиция отрывков.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ для студентов очной формы обучения

1. Конспект книги К.С.Станиславского «Работа актёра над собой в творческом процессе перевоплощения».
2. Конспект книги М.Чехова «Воспитание актёра».
3. Написание сказки.
4. Работа с видеоматериалом – анализ кино и телефильмов (событийный ряд, разбор образов).
5. Подбор упражнений для тренинга.
6. Подготовка роли.
7. Разбор пьесы.
8. Работа по картине.
9. Дневник наблюдений.

3.2 Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения

1. Роль игры в процессе социального общения.
2. Понятие роли. Ролевое поведение в жизни и на сцене.
3. Внимание и его роль в процессе развития творческих способностей. Виды внимания.
4. Упражнения на организацию внимания.
5. Упражнения, тренирующие навыки фантазирования, развития творческого воображения.
6. Развитие эмоциональной природы человека. Эмоции и чувства в сценическом творчестве.
7. Драматерапия как инструмент решения конфликтов и способ самовыражения.
8. Тренинг как способ развития творческих способностей группы.
9. Работа над образом.
10. Этапы построения сценического общения.
11. Развитие режиссёрских способностей.
12. Вспомогательные средства режиссёра.

Методические указания по выполнению контрольных работ

Целью выполнения контрольной работы является закрепление знаний теоретических основ и практических навыков овладения элементов актёрского мастерства, искусства вхождения в образ, основ режиссуры.

Контрольная работа выполняется с использованием перечня специальной литературы, статей, анализа практического опыта, просмотренных фильмов, спектаклей.

Текстовый материал контрольной работы необходимо дополнять иллюстрациями, схемами (построения мизансцен решения образа). В конце работы должен быть приведён список используемой литературы.

1. Роль игры в процессе жизнедеятельности человека. Её применение в различных направлениях: в психологии, науке, искусстве, образовании и других областях.

При выполнении задания необходимо раскрыть следующие вопросы: историю зарождения и развития игры как феномена и как понятие, структурное построение игровых ситуаций, виды игр и их применение в профессиональной деятельности.

2. Раскрыть понятие «роли» как социального феномена и понятие из актёрской практики, проанализировав: труды И. Гоффмана «Представление себя другим в повседневной жизни», П.Пави «Словарь театра», другие словари; К.С. Станиславского «Работа актёра над ролью»; просмотренных спектаклей.

При выполнении задания необходимо дать обоснование целесообразности занятия актёрской практикой.

3. Роль внимания чрезвычайно важна не только для развития творческих способностей, но и для применения в любой сфере деятельности, в трудовой, общественной.

При выполнении задания необходимо раскрыть сущность данного процесса помогающего человеку воспитывать в себе способность: во-первых, концентрировать своё внимание на определённом объекте. Во-вторых, длительно удерживать внимание на этом объекте, сообщая процессу активный характер путём присоединения к внешнему вниманию внутреннего (т.е. мышления). В-третьих, превращать произвольное активное внимание в высшую форму сосредоточенности, т.е. в увлечение объектом. В-четвёртых, легко, быстро и свободно переключать свою активную сосредоточенность с одного объекта внимания на другой.

4. Упражнения на организацию внимания можно разделить следующим образом: первый раздел – организация внимания, второй раздел – сосредоточенность на объекте, третий раздел – внутреннее видение, четвертый раздел – переключение внимания.

При выполнении задания необходимо методически грамотно структурировать подбор упражнений индивидуального тренинга.

5. Упражнения на развитие фантазии, воображения должны совмещать в себе артистическую смелость, острую характерность, готовность к любой неожиданности, веру в необычность предлагаемых обстоятельств.

При выполнении задания необходимо раскрыть сущность и роль воображения в творческом процессе и его применение в других областях. Проанализировать книги Л.П.Новицкой «Уроки вдохновения». М. ВТО, 1984. С.Гиппиус «Гимнастика чувств» М.: Олма-пресс.2003, подобрать упражнения по данному разделу.

6. Дать определение понятиям: «эмоция» и «чувство». Раскрыть сущность процесса сознательного управления эмоциями и чувствами. Чтобы проследить подробности зарождения сценических эмоций необходимо обратиться к механизму эмпатии (сочувствие, сопереживание, способность индивида эмоционально отзываться на переживания других людей).

При выполнении задания необходимо проанализировать труды психологов, театральных деятелей: Л.С. Выготского Собр.соч.: В 6-ти т. М.,1984, т.6, с.318-520. А.Н. Леонтьев. Проблемы развития психики. М.,1981, с.196. Д.Н. Узнадзе. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси. 1961,с.41. П.В. Симонов. Метод К.С. Станиславского и физиология эмоций. М., 1962. с. 32. Н.Х. Бритаева. Эмоции и чувства в сценическом творчестве. Саратов. 1986. Подобрать упражнения, помогающие в развитии данных качеств.

7. Драматерапия – это доступный метод решения внутрисемейных, личностных и межличностных проблем, а также это воздействие на память, волю, воображение, внимание, чувство, мышление.

При выполнении задания нужно проанализировать труды: М. Кипниса Драматерапия. Ось-89.2002. Драматерапия. Под ред. С. Митчелла. Эксмо-пресс.2002.

М. Андерсен-Уоррен, Р. Грейнджер. Драматерапия. СПб: Питер.2001.

8. Тренинг–форма обучения, при которой целенаправленно создаются условия для приобретения обучающимися опыта, ведущего к изменению их мышления и поведения, к выработке у них новых умений и навыков.

При выполнении задания необходимо: Раскрыть основные этапы построения тренинга, методику работы в команде, ролевой репертуар тренера. Проанализировать работы: К.Фопель. Технология ведения тренинга. М.: Генезис.2004.

С.Гиппиус. Гимнастика чувств. М.: Олма-пресс.2003.

9. Работа над образом – это длительный, кропотливый этап в актёрской практике, этап перевоплощения от себя к образу. Во-первых, - это постижение социальной сущности играемого образа. Во-вторых, выявление какого-то яркого, неожиданного «зерна» роли. В-третьих, построение последовательной цепочки действий и поступков. В-четвёртых, поиск внешней характерности.

При подготовке задания необходимо широко раскрыть каждый этап постижения образа.

10. Процесс сценического общения складывается из следующих этапов: ориентировка, привлечение внимания, пристройка к объекту, посыл мысли, отслеживание восприятия мысли, восприятие ответной мысли партнёра, оценка, посыл новой мысли.

При подготовке задания необходимо охарактеризовать каждый этап построения процесса общения, подобрать цикл упражнений, направленных на организацию данного процесса.

11. Режиссёрское искусство заключается в творческой организации всех элементов спектакля, в умении убедительно работать с актёром над созданием образа, целенаправленно выстроить процесс общения.

При выполнении задания необходимо раскрыть основные направления режиссёрской профессии:

- режиссёр-толкователь
- режиссёр-зеркало
- режиссёр-организатор.

12. Немаловажную роль в организации события, в создании режиссёрского замысла играют следующие элементы: атмосфера, мизансценирование, решение события в темпах и ритмах.

При выполнении задания необходимо выделить основные принципы и функции каждого элемента, проанализировав работы: В.Нижний. На уроках режиссуры С.Эйзенштейна. М.: Искусство.1958. От упражнения к спектаклю, 4-ый выпуск под ред. И.К.Сидоркина, С.М.Ганцевич. М.: Советская Россия.1978.

3.3. Обзор рекомендованной литературы.

В процессе изучения дисциплины «Актёрское мастерство и режиссура» необходимо подробное изучение основ искусства переживания, поэтому мы рекомендуем изучение необходимых первоисточников, трудов **К.С. Станиславского Работа актёра над собой в творческом процессе переживания**. М.: Искусство, 2002. 511 с, **М. Чехова Об искусстве актёра**. М. Искусство,1999. 271 с. В данных учебниках раскрываются основные подходы овладения искусством переживания и перевоплощения, методика работы над образом.

В книгах: **Б.Е.Захава. Мастерство актёра и режиссёра**. М.: Изд-во РАТИ (ГИТИС). 2008. 432 с. **О.Я.Ремеза. Мастерство режиссёра**. М.: Просвещение. 1983. 345 с, показано поэтапное построение работы режиссёра с актёром. В книге **В.Нижнего На уроках режиссуры С.Эйзенштейна**. М.: Искусство.1998. 203 с, проанализирована подробная работа с мизансценой.

К. Фопель в книге **Технология ведения тренинга**. М.: Генезис.2004. 267 с, даёт основные рекомендации по ведению тренинга.

Л.П.Новицкая. Уроки вдохновения. М. Искусство, 2005. 383 с, и **С. Гиппиус. Гимнастика чувств**. М.: Олма-пресс.2003. 352 с, предлагают ряд упражнений для проведения индивидуальных и групповых тренингов.

3.4. Методические указания по самостоятельному выполнению практических заданий

Методические указания рассматриваются на примере: Подготовки творческого аппарата к работе, которая складывается из подбора упражнений для тренировки, работы над образом, разбора пьесы.

- подбор упражнений на организацию внимания, развития воображения, фантазии, органов чувств, освобождения мышц, общения, режиссёрских способностей для подготовки индивидуального и группового тренинга.

- работа над образом: составление ролевой тетради, в которой выписана биография образа, действенная партитура роли, отношение других действующих лиц к данному персонажу.

- разбор пьесы по схеме: тема, идея, сверхзадача образов и спектакля, жанровое решение, мизансценирование;

Завершающим этапом овладения данной дисциплиной – является показ творческих работ по пьесам русских и зарубежных авторов и самостоятельных этюдов, который складывается из: заучивания текста и репетиции отрывка.

3.5. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины

1. Какова роль игры в процессе социального общения?
2. Назовите основные виды игр.
3. В чём сущность системы К.С. Станиславского, какие качества формируются при овладении данным методом?
4. Роль внимания в развитии творческих способностей.
5. Назовите основные виды и круги внимания.
6. Какие упражнения тренируют навыки внимания?
7. Что такое «внутреннее видение», «второй план»?
8. Роль воображения в развитии творческих способностей.
9. Перечислите основные упражнения, тренирующие навыки внимания, фантазирования.
10. Какова роль эмоций и чувств в развитии творческих способностей?
11. Назовите упражнения, тренирующие эмоционально-чувственную природу человека.
12. Перечислите упражнения тренирующие освобождение мышц, раскрепощение, владение мышечным аппаратом.
13. Назовите основные этапы построения тренинга, ролевой репертуар тренера.
14. Дайте определение понятию «Драматерапия».
15. В какой сфере деятельности применяется Драматерапия?
16. Перечислите этапы работы над образом.
17. В чём сходство и различие понятий: характер и характерность?
18. Дайте обобщающую характеристику ролевого поведения в жизни и на сцене.
19. Охарактеризуйте этапы построения процесса общения.
20. Назовите упражнения, применяемые для построения процесса общения.
21. Перечислите режиссёрские школы, применяемые в процессе имиджирования.
22. Охарактеризуйте ролевой репертуар режиссёра.
23. Назовите основные упражнения, формирующие режиссёрские способности.
24. Перечислите вспомогательные средства, помогающие осуществить режиссёрский замысел.
25. Раскройте понятие: «Мизансцена – язык режиссёра».
26. Какова роль атмосферы в жизненном общении и сценическом?
27. Назовите упражнения, тренирующие способность построения мизансценического рисунка роли и спектакля.
28. Какие упражнения, заимствованные из практики театрального искусства можно применять для формирования атмосферы в жизненных обстоятельствах?

3.6. Форма отчётности о результатах самостоятельной работы по курсу

Проходит в форме сдачи специальных заданий:

- конспекта рекомендуемой литературы;
- дневника наблюдений;
- ролевой тетради;
- написанной сказки;
- событийного и образного анализа пьесы;
- контрольной работы по темам для самостоятельных заданий.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. Основная литература

1. К.С. Станиславский. Работа актёра над собой в творческом процессе переживания/ К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 2008. 511 с.
2. Азы актёрского мастерства. Учебное пособие под ред. Н.В. Рождественской. СПб. «прайм-Еврознак».2006. 264 с.
3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. / С.В. Гиппиус. – М.: Олма-пресс.2006. 352 с.
4. Ливнев Д.Г., Н.А. Зверева. Создание актёрского образа/ Д.Г. Ливнев, Н.А. Зверева. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2008. – 224 с.
5. Мастерство режиссёра. Учебное пособие под ред. Н.А. Зверевой. М. : РАТИ-ГИТИС, 2009. – 534 с.

4.2. Дополнительная литература

1. Чехов М.А. Об искусстве актёра/ М.А. Чехов. – М.: Искусство, 2003. – 271 с.
2. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения/ Л.П. Новицкая. М.: Искусство, 2005. – 383 с.
- 3.Б.Е.Захава. Мастерство актёра и режиссёра/ Б.Е. Захава. – М.: Изд-во РАТИ (ГИТИС), 2008 432 с.
4. Бритаева Н.Х. Эмоции и чувства в сценическом творчестве/ Н.Х. Бритаева. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та 2006. – 158 с.
5. Нижний В.Б. На уроках режиссуры С.Эйзенштейна/ В.Б. Нижний. – М.: Искусство.1998. 203 с.
6. Мастера театра об искусстве актёра, под ред. А.П.Ковалёва. М.: Искусство. 1999. 215 с.
7. Фопель К. Технология ведения тренинга/ К. Фопель. – М.: Генезис. 2004. 267 с.
8. От упражнения к спектаклю, 1,2,3 выпуск под ред. И.К.Сидоркина, С.М.Ганцевич. М.: Советская Россия.1978. 321 с.
9. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра/ Л.П. Новицкая. – М.: Советская Россия. 1969. 245 с.
10. Малочевская И.Б. Метод действенного анализа в создании инсценировки/ И.Б. Малочевская. – С-П.: СПАТИ, 2006. 77 с.
- 11.От техники к сценическому образу, под ред. С.Г.Гришко. – Хабаровск: КТО Культура. 1996. 127 с.