

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Факультет культуры и искусства

Кафедра актерского искусства

А.В. Храбсков

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ И
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСВОЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АКТЕРСКОЙ
ПСИХОТЕХНИКИ» СПЕЦИАЛЬНОСТИ
52.05.01 «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ**

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

52.05.01 «Актерское искусство»

Специализация «Артист драматического театра и кино»

КВАЛИФИКАЦИЯ

«Артист драматического театра и кино»

Формы обучения – очная, очно-заочная

ДИСЦИПЛИНА

«Освоение элементов актерской психотехники»

Ульяновск 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Практические и семинарские занятия

Практические и семинарские занятия относятся к основным видам учебных занятий наряду с лекцией, лабораторной работой, контрольной работой, консультацией, самостоятельной работой, производственной практикой, курсовым проектированием, выполнением выпускной квалификационной работы.

Выполнение студентами, практических и семинарских заданий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных практических знаний по конкретным темам дисциплин различных циклов;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и саморегуляции;
- развитие интеллектуальных умений;
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Дисциплины, по которым планируются практические и семинарские занятия и их объемы, определяются рабочими учебными планами. Содержание практических и семинарских заданий определяется в рабочих программах дисциплин.

Практические и семинарские занятия проводятся под руководством преподавателя.

Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Практические занятия, включенные в изучение дисциплины, направлены на формирование у студентов практических умений, развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности, понимания теории и практики творческого и профессионального процессов, а также общекультурных и/или профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 52.05.01. «Актерское искусство». Семинарское занятие - одна из форм практических занятий, проводимых по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с целью формирования и развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его.

1.2 Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Самостоятельная работа студентов (далее СРС) в ВУЗе является важным видом учебной, научной и творческой деятельности студента и должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.

В соответствии с требованиями ФГОС, формирование компетенций происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнении контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных

квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами СРС являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к зачетам и экзаменам.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой активности студентов; углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Основные задачи практических занятий и семинаров:

- обучение студентов практическим приемам и методам анализа теоретических положений и концепций учебной дисциплины;
- приобретение студентами умений и навыков использования современных теоретических и научно-технических методов в решении конкретных практических задач;
- развитие творческого профессионального мышления, профессиональной и познавательной мотивации;
- использование профессиональных знаний в учебных условиях - овладение терминологией соответствующей дисциплины, навыками оперирования формулировками, понятиями, определениями, умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач;
- повторение и закрепление знаний;
- развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией и т.д.; организации оперативной обратной связи руководителя занятия и студентов.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и интерактивных образовательных технологий.

В традиционных технологиях на практических занятиях проводятся последовательное решение задач или выполнение упражнений с применением ранее изученного теоретического материала.

В активных и интерактивных образовательных технологиях доминируют игровые процедуры, используются принципы моделирования, предусматривается интенсивное межличностное общение, реализуются принципы партнёрства, педагог превращается из информатора в менеджера.

Семинары могут проходить в виде выступлений студентов с докладами, рефератами и их обсуждением; интеллектуального и коммуникативного тренинга; КВН смысленных и внимательных; брейн-ринга (соревнование интеллектуалов).

Практические занятия и семинары должны осуществить обучение в обстановке максимального приближения к реальной жизни, увязать теоретический материал с практической деятельностью.

Содержание практических занятий и семинаров должно соответствовать требованиям рабочей программы по дисциплине.

Главным содержанием практического занятия является практическая работа каждого студента.

Практическое занятие состоит из трех основных частей:

- Во вступительной части проводится проверка готовности студентов к занятию и инструктаж по технике безопасности (при необходимости), определение последовательности работы на них.
- В основной части занятия студенты выполняют задание, а контроль его исполнения (полнота и качество) и помощь осуществляет руководитель занятия.
- В заключительной части руководитель занятия подводит итоги занятия, дает задание на самостоятельную работу группе и отдельным студентам.

Требования к практическим занятиям и семинарам: актуальность, научность, связь с другими видами учебных занятий по дисциплине и связь с другими дисциплинами.

Материал, выносимый на практические занятия и семинары должен:

- содержать современные достижения науки и техники в области изучаемой дисциплины;
- быть максимально приближен к реальной профессиональной деятельности выпускника;
- опираться на знания, умения и компетенции уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или обеспечивающей дисциплине, поддерживать связь теоретического и практического обучения;
- стимулировать интерес к изучению дисциплины;
- опираться на организованную самостоятельную работу студентов.

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- написание рефератов;
- подготовка к семинарам и практическим работам, их оформление;
- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);
- подготовка рецензий на статью, пособие;
- подготовка практических разработок;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;
- подборка иллюстративного материала;

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
- выполнение заданий (проектов) в рамках дисциплин;
- выполнение творческих работ (руководство, консультирование);
- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности компетенций);
- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Проектирование самостоятельной работы студентов опирается на её уровни, определяемые сложностью познавательной деятельности.

- **Репродуктивная самостоятельная работа** предполагает работу студентов, использующих методические материалы и пособия, в которых указывается последовательность изучения материала дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, представляются алгоритмы решения типовых задач. Закрепление и уточнение знаний достигается с помощью специальной системы упражнений, тренажеров, решением алгоритмических (типовых) задач.

- **Познавательно-поисковая (реконструктивная) самостоятельная работа** предполагает выполнения заданий с обязательным преобразованием информации

(подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций; выполнение упражнений, схем/чертежей, расчетно-графических работ; решение ситуационных, практических/ профессиональных задач; моделирование компонентов профессиональной деятельности и т.д.).

• **Творческая самостоятельная работа** предполагает анализ проблемной ситуации, получение новой информации, самостоятельный выбор средств и методов решения задач (самостоятельное составление различных текстов, учебно-исследовательские и проектные задания, курсовые и дипломные работы). Формирование умений творческого характера достигается при подготовке научных докладов, индивидуальных нестандартных заданий, при поиске новых способов решения задач, новых вариантов опыта, овладении новых способов деятельности и т.п. Такие задания нацеливают студентов на развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:

– освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с ФГОС ВО 52.05.01. «Актерское искусство» по данной дисциплине.

– планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем.

– самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.

Студент может:

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО 52.05.01. «Актерское искусство» по данной дисциплине:

– самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

– предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

– в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетность самостоятельной работы;

– предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

– использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

– использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.

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.

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Среди факторов, способствующих активизации самостоятельной работы можно выделить следующие:

1. *Полезность* выполняемой работ заключается в том, что результаты самостоятельной работы могут быть использованы на семинарских и практических занятиях, при подготовке публикации, конкурсу, выставке. Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке.

2. *Творческая деятельность*. Это может быть участие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской, методической или творческой работе, проводимой на той или иной кафедре.

3. *Участие* в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсам научно-исследовательских или прикладных работ и т.д.

4. *Участие* в научно-практических конференциях.

5. *Участие* в конкурсах и выставках.

6. *Участие в грантовых конкурсах*.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ УЧЕБНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

При остром недостатке времени у студентов встает вопрос об оптимизации обучения, то есть такой организации учебного процесса, которая обеспечила бы условия для продуктивного самообучения и самовоспитания. Важнейшую роль здесь играет овладение способами самостоятельной работы. Речь идет о том, что чтобы, прежде всего, научиться рациональному использованию времени при работе с книгой.

В этом особенно нуждаются первокурсники, которые еще недостаточно владеют навыками умственной деятельности, обеспечивающей успешное обучение.

Начинать самостоятельные занятия следует с первых же дней учебы в вузе. Первые дни семестра важны, чтобы включиться в работу, установить определенный равномерный ритм на весь семестр. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься самостоятельно по 4-5 часов ежедневно, кроме выходных дней.

Под ритмом работы понимают ежедневные занятия в одни и те же часы, при чередовании их с перерывами для отдыха. Вначале для организации ритмичной работы требуется сознательное напряжение воли, затем принуждение снимается, возникает привычка и работа становится потребностью.

Ритмичная работа позволяет студенту заниматься много, не уставая, не снижая производительности и не перегружая себя. Для этого необходимо:

- Сменять один вид работы другим, что позволяет сохранять высокую работоспособность, поскольку при однообразных видах занятий человек утомляется больше, чем при работе разного характера.

- Заниматься несколькими предметами в один и тот же день не всегда целесообразно, поскольку при каждом переходе нужно вновь концентрировать внимание и затрачивать время.

- Умение сосредотачиваться – необходимое условие для умственного труда, иначе работа оказывается малопродуктивной и даже бесполезной.

- Начинать занятия немедленно, как только сел за стол. Следует начинать с уверенностью, что вскоре придет сосредоточенное состояние, но, если внимание наступает не сразу или нарушается на время, нужно выяснить и устранить причины этого.

- Нужно научиться не прерывать внимания, пока читаемое не получит логического завершения, пока не будет пройден какой-либо этап. Нередко внимание отвлекается посторонними мыслями, которые во время занятий следует решительно отгонять. Перерыв в занятиях следует приурочить к концу изучения параграфа, раздела или главы книги, так как в этом случае не будет потери времени при возобновлении работы. Умение сосредоточиться, углубиться в работу приобретается в результате практики, создающей определенные навыки.

- Повысить производительность умственного труда может порядок на рабочем месте и обстановка, благоприятствующая работе.

Большая часть самостоятельной работы студента состоит в **изучении литературы**. Одна из задач студента – научиться самостоятельно работать с книгой, а это требует определенных затрат энергии и времени. Поэтому надо научиться делать эту работу рационально, то есть необходимо учиться читать.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Одновременно с практическими групповыми занятиями начинается индивидуальная работа по первоначальному освоению элементов органического действия на сцене, которое К.С. Станиславский рассматривал как активное воздействие на партнера, присутствующего или отсутствующего на сцене с определенной целью, должно быть логичным (т.е. осмысленным, целесообразным), направленным на достижение определенной цели (что я делаю, для чего я это делаю и в каких предлагаемых обстоятельствах), сформулированным и воплощенным в конкретном результате (здесь, сегодня, сейчас).

Подлинное органическое действие включает все основные элементы актерской техники и обеспечивает комплексное освоение их в индивидуальных, парных и групповых этюдах.

На начальном этапе необходимо выполнить ряд необходимых индивидуальных упражнений (на мышечное освобождение, упражнения с воображаемыми предметами и др.), постепенно подводя их к освоению элементов внутренней техники, способствующей возникновению органической жизни на сцене: внимание, воображение, фантазия, чувство правды, вера в предлагаемые обстоятельства, эмоциональная память, стремление к цели.

Особенно следует обратить внимание на индивидуальное развитие способности к восприятию и присвоению предлагаемых обстоятельств, к восприятию события и, на более позднем этапе, партнера и партнеров, что есть одна из важнейших задач обучения.

В этих индивидуальных упражнениях, в последовательной системе тренировки психофизических навыков закладываются основы воспитания актера.

В индивидуальной работе по освоению элементов актерской техники значительное место уделяется развитию воображения. «Творческая работа (актера) над ролью и над превращением словесного произведения драматурга в сценическую быль вся от начала до конца протекает при участии воображения: что может согреть, взволновать нас внутренне, как не овладевший нами вымысел воображения! Чтобы отвечать на все требования,

предъявляемые к нему необходимо, чтобы оно было подвижно, отзывчиво и достаточно развито» - учит К. С. Станиславский.

Индивидуальные упражнения по овладению элементами актерской техники должны составлять обязательную ежедневную тренировку студента.

Начиная с простейших индивидуальных упражнений, необходимо руководствоваться принципом постепенного перехода от простых упражнений к более сложным и, наконец, к этюдам, к завершенным – и драматургически организованным по этапам – отрезкам сценической жизни, в которых цель, действие, предлагаемые обстоятельства, главное событие (а позднее – текст и взаимоотношения с партнерами) разрабатываются студентами, а не педагогами, и осуществляются от первого лица – «я в предлагаемых обстоятельствах, мною созданных» - что является учебным приспособлением на I курсе.

В работе над этюдами, и особенно над индивидуальными, необходимо выстраивать логику своего поведения, логику мысли сценического действия не замыкаясь в себе, на основе обязательной связи с внешним миром.

Практика показывает, что наиболее результативно происходит освоение органического действия в этюдах на темы, связанные с трудовыми процессами, личными взаимоотношениями, с ситуациями, требующими решения нравственных проблем.

В таких этюдах психологическая нагрузка может быть несложной. Однако она требует постановки исполнителем определенной цели и разработки предлагаемых обстоятельств, усиленной работы воображения, внимания, нахождения логики поведения и т. д. При работе над парными этюдами следует иметь в виду, что взаимоотношения, возникающие между людьми в трудовом процессе, способствуют пониманию темы общения, как неразрывного двустороннего акта восприятия и взаимодействия.

Вся работа является плодом жизненного опыта студента и должна будить его творческую фантазию. Необходимость тщательной разработки этюда рождает потребность пристально и углубленно изучать жизнь, собирать существенные факты и верно их истолковывать. «Жизнь полна драм, полна великих и смешных противоречий, и именно в жизненном драматизме искусство черпает содержание и форму своих произведений» (М. Горький).

Индивидуальный показ подготовленных этюдов должен обсуждаться коллективом курса. Материалом для обсуждения служат: выбор темы и ее сценическое разрешение, органика и логика поведения студентов в созданных ими предлагаемых обстоятельствах этюда, его логическое построение. Последующий разбор преподавателем показанных этюдов дает направление для дальнейшей самостоятельной работы студентов.

В парных этюдах необходимо осваивать взаимодействие с партнером в сценическом действии – общении. При переходе к общению необходимо учитывать, что текст этюда возникает как результат органического рождения мысли в процессе взаимодействия с партнером, из необходимости добиться поставленной цели, и только в тех случаях, когда без него нельзя обойтись. Это приучает ценить слово. Текст не фиксируется и не отрабатывается: в известной степени при каждом повторении этюда он возникает как импровизационный. Необходимо проявить умение органично, т. е. логично, целесообразно и продуктивно действовать от первого лица в предлагаемых обстоятельствах этюда.

Во 2-м семестре продолжается работа над этюдами. На данном этапе обучения это этюды с большей психологической нагрузкой, более сложными предлагаемыми обстоятельствами и событиями. Такие этюды способствуют развитию творческой фантазии студентов, обостряют понимание сквозного действия и сверхзадачи.

В работе над этюдами во 2-м семестре особо важно обращать внимание на верное восприятие событий и фактов и его реализацию в действии. Овладение логикой поведения в предлагаемых обстоятельствах этюда является тем фундаментом, который поможет перейти к драматургическому материалу. Этюды на взаимодействие с партнером, которые

становятся основным материалом обучения во 2-м семестре, подводят к овладению действенным словом, т. е. словом, необходимым для достижения поставленной цели. Необходимо вести борьбу с «объяснительным» текстом, в котором исполнитель рассказывает о своих чувствах и переживаниях, подменяя этим подлинное действие и взаимодействие партнеров на сценической площадке.

«В жизни всегда говорят то, что нужно, что хочется сказать ради определенной цели, необходимости, ради подлинного продуктивного и целесообразного действия ...» Эта мысль К. С. Станиславского должна стать руководящей в работе над словом на протяжении всего обучения и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Навыки подлинного, логического, целесообразного и продуктивного действия, приобретенные в 1-м семестре, помогут во 2-м семестре в более сложных этюдах находить и добиваться активного взаимодействия с партнером, точности восприятия фактов и событий, рождения действенного слова.

В процессе индивидуальной работы на первом курсе создаются необходимые предпосылки для планомерного перехода к работе над текстом литературного произведения. В итоге студент должен проявить воображение, фантазию, темперамент, вкус, способность к образному воспроизведению наблюдаемых им явлений действительности, способность к взаимодействию с партнером, то есть его подготовленность к работе над авторским текстом.

Начиная с третьего семестра индивидуальная работа идет уже не в условиях, когда исполнитель ставит себя в предлагаемые обстоятельства и ведет себя в соответствии со своей логикой («Я в предлагаемых обстоятельствах»), а по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах роли», что значит – «идти от себя» в выполнении логики, но логика возникает из материала, который берется для работы.

На втором году обучения студенту необходимо приобрести навыки углубленной разработки и освоения роли в работе над отрывком из драматургического произведения. Необходимо создавать непрерывную цепь подлинного органического действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств. Круг интересов, поступки, мысли и слова действующего лица должны стать интересами, мыслями, словами и поступками исполнителя.

Эта индивидуальная работа ведется на различном по жанру драматургическом материале, постоянно расширяя круг индивидуальных возможностей исполнителей, их творческий диапазон.

В 3-м семестре предпочтение следует отдавать отрывкам из пьес и литературных инсценировок более близких по возрасту и пониманию студентов, в которых заключены наиболее близкие и понятные молодым людям обстоятельства, события, цели, логика поведения.

В 4-м семестре для индивидуальной работы может быть взят более сложный репертуар из произведений отечественной и зарубежной классики.

Работа над более сложными по содержанию и задачам отрывками, в которых воссоздаваемые образы могут в наименьшей степени совпадать с индивидуальностями исполнителей, требует дополнительного изучения стиля автора, жанра произведения, изображаемой эпохи и т. д.

В процессе индивидуальных занятий обучающиеся должны понять необходимость детального изучения драматургического материала. Необходимо постоянно развивать мысль, что отрывок есть лишь часть художественного целого – пьесы, что только верное и глубокое раскрытие авторского замысла, идеи и содержания драматургического произведения создает возможность его полноценного сценического воплощения.

Необходимо изучать особенности стиля произведения, языка автора, развивать стремление к самостоятельному постижению художественных основ литературного материала.

В процессе индивидуальной работы над отрывком необходимо целиком анализировать произведение:

- определить сверхзадачу и сквозное действие роли;
- определить круг предлагаемых обстоятельств, данных автором, и развивать в воображении свои;
- определить взаимоотношения с партнерами, диктующие поведение действующего лица в отрывке и пьесе;
- установить последовательную цепь событий и поступков действующего лица на протяжении всей пьесы (непрерывная линия жизни роли);
- вскрыть главное событие пьесы, и его значение для линии действия всей роли;
- определить свою цель в отрывке, событие в отрывке, препятствия на пути к достижению цели и свои действия – средства для ее осуществления;
- создавать на основе авторского текста линию жизни данного действующего лица, определяя социальные и другие причины, обуславливающие формирование его характера и его поступки.

Анализ содержания есть тот фундамент, на котором впоследствии будет строиться образ. К. С. Станиславский писал: «Только для того, чтобы выйти на сцену по человечески, а не по актерски, вам пришлось узнать: кто вы, что с вами приключилось, в каких условиях вы здесь живете, как проводите день, откуда пришли и много других предлагаемых обстоятельств, еще не созданных вами, имеющих влияние на ваши действия. Иначе говоря, только для того, чтобы правильно выйти на сцену, необходимо познание жизни пьесы и своего к ней отношения». Анализ драматургических произведений способствует пробуждению фантазии, образных ассоциаций, видений и, в конечном счете, вызывает к работе подсознание.

С первых репетиций необходимо четко организовать линию «борьбы» в отрывке, подводя к активному воздействию друг на друга.

Текст автора становится органичным, необходимым для выполнения конкретных задач только в процессе активного воздействия (общения) на партнера в соответствии с поставленной целью.

Во время индивидуальных занятий, на репетициях, необходимо вступать в непосредственные (идушие от себя) отношения с партнером и нужно в активном живом взаимодействии (общении) овладеть умением воспринимать и воздействовать «сегодня, здесь, сейчас, как в первый раз», ясно понимая, «что и ради чего я говорю, чего я хочу, чего я добиваюсь».

На этом этапе работы необходимо освоить действенное, логическое и психологическое содержание текста, получить конкретные, живые представления о соотношении текста и подтекста сцены, выучиться создавать внутренний монолог, обуславливающий непрерывность логики поведения в отрывке.

В итоге индивидуальной работы на втором курсе необходимо научиться настолько овладевать логикой поведения действующего лица, так верить в поступки своего героя, чтобы не отличать их от своих. Это приведет к органичности поведения, к подлинным человеческим переживаниям на сцене и не допустит «изображения чувств» театральными ремесленническими приемами.

Овладение основными законами психофизической жизни человека на сцене на первом и на втором курсах имеет чрезвычайно важное значение для органического перехода к осуществлению главной задачи – созданию сценического образа в процессе перевоплощения.

На третьем году обучения начинается индивидуальная работа над ролью в спектакле. Первоначальный этап – подготовка актов из пьес.

При подборе учебного репертуара важно учитывать необходимость последовательного освоения различных драматургических жанров, постепенный переход на третьем курсе к психологически более усложненным произведениям русских и

зарубежных авторов (Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова, М. Горького, В. Шекспира, Б. Шоу и др.).

Правильно построенный репертуар, значительный по своим художественным достоинствам, продуманное распределение ролей обеспечивают профессиональную заинтересованность в работе, объединяют коллектив, создавая атмосферу творческого труда.

Необходимо, чтобы исполнители, анализируя события, создавая биографии действующих лиц, раскрывая содержание пьесы, определяли ее идею, национальные особенности, намечали сверхзадачу будущего спектакля и его сквозное действие. И вся дальнейшая работа над спектаклем, по существу, будет подчинена их реализации.

Изучая пьесу, исполнители знакомятся с мировоззрением и особенностями творчества драматурга, выясняют конкретную историческую обстановку действия пьесы, привлекая для этого специальную литературу, библиографический и сценографический материал.

Стилевые и жанровые особенности пьесы ставят перед исполнителями дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения. В процессе индивидуальных занятий педагогу необходимо помогать обучающемуся в использовании и развитии приобретенных им элементов актерской техники (внутренней и внешней) – в соответствии с требованиями стиля и жанра данного произведения.

Вскрывая логику поведения персонажа, осваивая круг его мыслей, необходимо выстраивать внутренний монолог своего героя, а присваивая себе его предлагаемые обстоятельства, находить верное «психофизическое самочувствие» роли в каждой сцене, как комплекс предлагаемых обстоятельств персонажа, воспитывая в себе при этом «второй план» роли.

«Умный актер,- писал Н.В. Гоголь, - прежде чем схватить мелкие причуды и мелкие внешние особенности доставшегося ему лица, должен стараться поймать общечеловеческое выражение роли. должен рассмотреть, зачем призвана эта роль: должен рассмотреть главную преимущественную заботу каждого лица, на которую издерживается его жизнь, которая составляет постоянный предмет мыслей, вечный гвоздь, сидящий в голове. Поймавши эту главную заботу выведенного лица, актер должен в такой силе исполниться ею сам, чтобы мысли и стремления взятого им лица как бы усвоились ему самому и пребывали бы в голове его неотлучно во все время представления пьесы.

«Идя от себя», то есть от своего мировоззрения, знаний, жизненного опыта, мыслей и чувств, овладевая логикой поведения данного действующего лица в предлагаемых обстоятельствах пьесы, актер путем напряженного труда, обращаясь к творческой фантазии, приходит к слиянию своей индивидуальности и литературного образа, что является необходимой предпосылкой для создания образа сценического.

«Научившись действовать «от себя», установите, какая разница между вашими действиями и действиями героя пьесы, и действуйте уже не размышляя, где кончаются ваши действия, а где начинаются его действия. И те и другие соединяются сами по себе, если до этого вы проделали весь путь, который я вам указываю...

Итог: верное самочувствие на сцене, действие и чувства приведут вас к органической жизни на сцене в образе действующего лица. Этим путем вы наиболее близко подойдете к тому, что мы зовем «перевоплощением». Но при том условии, конечно, если вы верно поняли пьесу, идею ее, сюжет, интригу и воспитали в себе характер действующего лица» (Станиславский К. С. Собр. соч.. Т. 4. С. 334).

Органическая жизнь на сцене в образе, перевоплощение есть глубокое проникновение в поступки и отношения героя, овладение его целями, взглядами, мыслями, стремлениями, его мироощущением, умение сделать их до конца своими, постичь логику поведения действующего лица.

Существенное значение в процессе перевоплощения имеют поиски внутренней и внешней характеристики образа. Реализация внутренней и связанной с ней внешней характеристики, тесно связана с точным решением внешнего облика персонажа: грима, костюма, манер и т.д.

На третьем курсе продолжается индивидуальная работа над совершенствованием средств внешней выразительности (голос, дыхание, ясность, осмысленность и выразительность речи, мышечная свобода, легкость и пластичность движения и т.д.). Необходимо развивать бережное и внимательное отношение к авторскому тексту.

Овладевая действенным сценическим словом, обучающийся должен учитывать особенности речевой характеристики образа, стараясь найти и определить ее истоки и значение для действующего лица.

Умение профессионально использовать свои физические данные необходимо актеру в той же степени, как и овладение актерской психотехникой.

Для того чтобы передать на сцене все многообразие человеческих отношений, мыслей и чувств, суметь воплотить разнообразные по внутреннему и внешнему рисунку характеры, необходимо освоить в совершенстве искусство слова, пения, движения.

Эти свойства не есть заслуга актера, а обязательное условие его профессии, ибо конечной целью творческого процесса, в каком бы жанре актер ни работал, является создание яркого по форме и глубокого по содержанию сценического образа. «Без внешней формы как самая внутренняя характерность, так и склад души образа не дойдут до публики. Внешняя характерность объясняет, иллюстрирует и таким образом доводит до зрителя невидимый внутренний душевный рисунок роли» (К.С. Станиславский. Собр. соч., т. 3, с. 201.)

В течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу не менее чем над двумя ролями, значительными по своим художественным достоинствам, дающими возможность глубоко и разносторонне проявить творческие способности.

В индивидуальной работе четвертого курса обучения основное внимание уделяется умению самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения, и в ансамбле с остальными исполнителями.

Создавая образ на сцене, определяя его сверхзадачу и сквозное действие, будущие артисты должны сознательно направлять свое творчество на решение сверхзадачи спектакля. В центре художественного исследования должен стоять человек с его сложными социальными и духовными связями с миром.

На четвертом курсе продолжается работа над дипломными спектаклями. Они последовательно сдаются кафедре, которая решает вопрос о возможности показа их дальнейших показов в рамках производственной практики.

В рамках индивидуальных занятий обучающийся должен постичь на собственном опыте разницу между уроками, учебными показами и, соответственно, репетициями и спектаклями в театре. Педагогический коллектив курса во главе с художественным руководителем обязан установить в практике работы учебного театра строгую творческую и производственную дисциплину, малейшее нарушение которой должно решительно пресекаться.

Подготовка дипломных спектаклей должна быть максимально приближена к условиям профессионального театра: с четким планированием их выпуска, постепенным сокращением сроков работы над каждым последующим спектаклем, твердым репетиционным режимом.

С выпуском спектакля работа над ним не может считаться завершенной. Разбор каждого отдельного спектакля, беседы с исполнителями и репетиции продолжают вплоть до защиты выпускной квалификационной работы.

В беседах, проводимых педагогическим коллективом в процессе индивидуальных занятий на четвертом курсе, наряду с вопросами теории актерского мастерства и повышения профессиональной подготовки студентов, большое место должно быть

отведено проблемам, связанным с состоянием театра и профессии актера в период окончания студентом обучения.

7. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Развитие навыков рабочего самочувствия (форма проведения - практические занятия).

Тема 2. Развитие творческих зрительных восприятий (форма проведения - практические занятия).

Тема 3. Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений (форма проведения - практические занятия).

Тема 4. Развитие творческих навыков мышечного внимания (форма проведения - практические занятия).

Тема 5. Развитие творческих навыков физического самочувствия (форма проведения - практические занятия).

Тема 6. Развитие артистической смелости и элементов характерности (форма проведения - практические занятия).

Тема 7. Развитие навыков действия в условиях «Я в предлагаемых обстоятельствах». Ситуационное мышление (форма проведения - практические занятия).

Тема 8. Развитие навыков рабочего самочувствия. Организованность, коллективность, законченность действий. Развитие сосредоточенного и рассредоточенного многоплоскостного внимания.

Тема 9. Развитие творческих зрительных восприятий. Совершенствование зрительных восприятий и зрительной памяти. Наблюдательность, воображение и фантазия. Ориентировка в пространстве. Слово и внутреннее видение. Пространственное видение. Ассоциативное мышление, мысленная речь. Развитие механизмов переключения, непрерывности видения. Действие в условиях вымысла.

Тема 10. Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений. Совершенствование восприятия и памяти – слуховой, осязательной, кожной, обонятельной и вкусовой. Развитие памяти комплексных чувственных образов, механизмов переключения. Действия с реальными и воображаемыми предметами.

Тема 11. Развитие творческих навыков мышечного внимания. Совершенствование мышечно-двигательных (кинестетических) восприятий и памяти. Развитие мышечного контролера. Мысленные действия. Действия с воображаемыми предметами.

Тема 12. Развитие творческих навыков физического самочувствия. Непрерывность, логика, последовательность, завершенность действий. Память внутренних восприятий. Эмоциональная память. Общение – взаимодействие партнеров, их взаимосвязь и взаимозависимость. Темпо-ритм.

Тема 13. Развитие артистической смелости и элементов характерности. Действия в осложненных предлагаемых обстоятельствах. Оправдание необычного физического самочувствия.

Тема 14. Развитие навыков действия в условиях «Я в предлагаемых обстоятельствах». Ситуационное мышление. Этюды на взаимодействие, публичное одиночество. Этюды на темы: «Учитель-ученик», «Детство», «Наблюдения за животными», «Наблюдения за людьми», «Сон», «Там на неведомой планете», «Брат и сестра», «Розыгрыш». Углубленная разработка предлагаемых обстоятельств, истории взаимоотношений партнеров, вскрытие конфликта. Действенный анализ.

Типовые задания для практических занятий.

Индивидуальные задания на психофизическое самочувствие, одиночные этюды, упражнение «Учитель-ученик».

Подготовка этюдов:

1. «Молча вдвоем»

2. «Брат и сестра»
3. «Трудная просьба»
4. «Сеновал»
5. «Тайна»
6. «Розыгрыш»
7. «Этюды на литературной основе»
8. «Детство»
9. «Первый поцелуй»
10. «Принос события»
11. «Сон»
12. «Полет»
13. «В первый раз»
14. «Трудно быть человеком»
15. «В последний раз»
16. «Там, на неведомой планете»
17. «Наблюдения за людьми»
18. «Клоунада»
19. «Пародия»
20. «Басня»

Рекомендуемая литература

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тексты. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 208 с.
2. Алексеева Л.П., Норенкова М.Т. Обеспечение самостоятельной работы студентов. Ж. «Специалист» № 6, 2005 г.
3. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учеб. пособ. М., 2000.
4. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа студентов младших курсов // Высшая школа России. 1995. № 3.
5. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.
6. Вычегжанина Т.В. О самостоятельной работе студентов. Ж. «Специалист» № 4, 2005 г.
7. Грачева Лариса Вячеславовна. Актерский тренинг: теория и практика : Актерская терапия. Тренинг действия и ролевой тренинг. Текст жизни и текст роли / Грачева Лариса Вячеславовна. - Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 163 с. : факс. - (Психологический тренинг). - Библиогр.: с. 160-163 (64 назв.) и в подстроч. прим. - ISBN 5-9268-0231-8.
8. Дорощева М. А., Самусенко Т.М. Самостоятельная работа студентов в высшем учебном заведении. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2006. – 132 с.
9. Зими́на И.В., Мазурская З.Я. О самостоятельной работе студентов. Ж. «Специалист» № 11, 2005 г.
10. Змеев С.И. Технология обучения взрослых: Учебное пособие.. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 128 с.
11. Импровизация и метод действенного анализа / сост. И. Ю. Промптова. - Москва : Сов. Россия, 1986. - 80 с. - (Библиотечка "В помощь художественной самодеятельности". № 21 : Труд актера, Вып. 33).
12. Ковардакова М. А. Самостоятельная работа студентов: виды и технологии организации: учеб. пособие для слушателей фак. повышения квалификации преподавателей/Ковардакова М. А., Донина О. И., Кузьмина Ю. О., Ускова Е. О.; отв. ред.

М. А. Ковардакова ; УлГУ, ФПК преподавателей вузов и ссузов.- Ульяновск:УлГУ,2012.- 71 с.

13. Козина Е.Ф. (МПГУ). К вопросу о самостоятельном, проблемном и исследовательском общении. Ж. «Специалист» № 7, 2006 г.

14. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы, Шестаков В. Ф.;авт.-сост. В. Ф. Шестаков; УлГУ, Юр. фак., Тамож. отд-ние, Каф. тамож. дела.-Ульяновск:УлГУ,2010.-28 с.

15. Методические указания по проведению самостоятельной работы студента. Сост. В.А. Вышлов, Е.А. Карцев. – Москва: Изд-во Моск. гос. ин-т электроники и математики, 2009. – 11 с.

16. Мордвинов Николай Дмитриевич. Размышления о работе актера / Мордвинов Николай Дмитриевич; ред.-сост. И. Н. Крякова. - Москва : Мир, 2001. - 236 с. : ил., вкл. 4 с. - ISBN 5-03-003428-5 (в пер.).

17. Новицкая, Л. П. Элементы психотехники актерского мастерства: Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. - Изд. 6-е, стер. - Москва : ЛЕНАНД, 2019. - 284 с. : ил. - (Школа сценического мастерства). - ISBN 978-5-9710-6630-9 (в пер.).

18. Пан Н.В. Особенности самостоятельной работы студента. Ж. «Специалист» № 3, 2005 г.

19. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования. – М.: Академический проект, 2004. – 432 с.

20. Самостоятельная познавательная деятельность студента: методическое пособие / Сост. Е.В. Гребенникова. М., 2002.

21. Смышляева Л.Г., Сивицкая Л.А. Педагогические технологии активизации обучения в высшей школе. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 195 с.

22. Соловьева Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее результатов (для студентов и аспирантов). М., 2000.

23. Хукс Эд. Актерский тренинг для всех, кто хочет стать такими, как Брэд Питт и Анджелина Джоли : 150 советов от мастера : пер. с англ. / Хукс Эд. - Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-93878-972-2 (в пер.).

24. Чехов Михаил Александрович. Об искусстве актера / Чехов Михаил Александрович. - Москва : Искусство, 1999. - 271 с. : ил. - ISBN 5-210-01416-9 (в пер.).