МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Кафедра рекламы и связей с общественностью

УТВЕРЖДАЮ

Декан исторического факультета

____________ Р.М. Фролов

21 мая 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Основы актерского мастерства и публичных выступлений»

Направление подготовки

53.03.03 Социально-культурная деятельность

Направленность (профиль)

«Управление культурными ресурсами и креативными индустриями»

Форма обучения

очная

Программа рассмотрена на заседании кафедры от 18 апреля 2024 года, протокол № 5	Программа одобрена НМК исторического факультета протокол № 1 от 24 апреля 2024 года

Ярославль

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов актерских способностей, овладения практическими навыками проведения культурно-массовых мероприятий. Важнейшие задачи, направленные на достижение указанной цели:

– формирование системы знаний об актерском творчестве, методах воспитания актера;

– организация деятельности, направленной на овладение методами работы над ролью и создание сценического образа;

– развитие навыков выразительного и пластического поведения в пространстве сцены;

– развитие навыков выразительной сценической речи.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы актерского мастерства и публичных выступлений» относится к вариативной части блока Б1.

Дисциплина является последующей для многих дисциплин, таких как «Креативные индустрии», «Основы социально-культурного проектирования», «Технологии организации и проведения социально-культурных мероприятий», «Менеджмент в социально-культурной сфере», «Деловые коммуникации и культура речи», «Педагогика и психология». Знания и навыки, полученные в ходе дисциплины должны использоваться в профессиональной деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

Формируемая компетенция (код и формулировка)	Индикатор достижения компетенции (код и формулировка)	Перечень планируемых результатов обучения
Профессиональные компетенции		
ПК-1 Готов использовать технологии социально-культурной деятельности для проведения культурно просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реализации социально культурных инициатив, патриотического воспитания	**ИД-ПК-1.2** Применяет технологии социально-культурной деятельности в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности, социальными и личностными потребностями различных социально-демографических групп населения	**Знать:** - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы психологии творчества; - основные приемы постановки сценической речи; -основы сценического движения; - особенности выступления ведущего; - правила поведения перед широкой аудиторией зрителей **Уметь:** - применить навыки актерского мастерства и публичных выступлений **Владеть:** - различными средствами коммуникации; - владения своим телом и речью во время публичных выступлений; - навыками публичных выступлений; - навыками ведения мероприятий для различных групп населения

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 акад. часов.

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины, их содержание	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах)						Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Формы ЭО и ДОТ (при наличии)
	Контактная работа					Самостоятельная работа
лекции	практические	лабораторные	консультации	аттестационные испытания
1.	**Вводное занятие**. Знакомство со студентами, выявление творческих способностей	7	2	4				2	Задания для самостоятельной работы №1
2.	**Действие в искусстве актера**	7	2	4				3
3.	**Актерский тренинг**: упражнения на внимание, фантазию, воображение, ритм, наблюдательность	7	4	4				2
4.	**Релаксация.** Освобождение мышечного напряжения	7	4	4				3	Самостоятельная работа №2
5.	**Профессиональные свойства голоса. Голосоведение**	7	2	6		4		3
6.	**Законы речи в системе К.С. Станиславского**	7	2	6		3		2
7.	**Творческие задания по итогам курса**	7	2	4				2
							0,5	33,5	Экзамен
	ИТОГО		**18**	**32**		**7**	**0,5**	**50,5**	

Содержание разделов дисциплины:

.**4.1 Вводное занятие.** Знакомство со студентами, выявление творческих способностей. Развитие актѐрского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актѐра.

4.2 Действие в искусстве актера. Элементы органического действия актера. Логика действий. Сценическое внимание. Освоение сценического пространства и времени. Пластика в актерской работе над ролью. Подготовка к сценическому действию и формирование основ актерского мастерства. Развитие элементов органического действия актера: тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, памяти. Действие как осмысленное и целенаправленное движение. Логика действий, психологическая мотивация. Содержательность и выразительность действий. Сцена как «пустое пространство» и как «заданное пространство». Освоение сценического времени (бытовое время и темпо-ритмические особенности сценического действия). Характер, маска. Внутренняя и внешняя характерность представляемого персонажа. Развитие навыков действия-взаимодействия (содействия, воздействия, противодействия). Значение стереотипов поведения и навыки творческого преодоления стереотипов. Тренинг в системе разминочных, общеразвивающих и акробатических упражнений для развития гибкости и подвижности тела и освоения необходимых двигательных навыков. Отработка простых и сложных двигательных навыков, необходимых актеру в процессе сценического действия.

4.3 Актерский тренинг: упражнения на внимание, фантазию, воображение, ритм, наблюдательность. Тренинг мышечной свободы, различных типов физического движения, памяти физических действий. Формирование сценического внимания, направленного на контроль мышечной свободы, координацию дыхания и звучания, развитие речевого слуха необходимого для постановки голоса и исправления индивидуальных дикционных и орфоэпических недостатков

4.4 Релаксация. Освобождение мышечного напряжения. Напряжение и освобождение. Организация верного ощущения свободы мышц, участвующих в процессе дыхания, голосообразования и дикции. Воспитание верной осанки.

4.5 Профессиональные свойства голоса. Голосоведение. Анатомия и физиология речевого аппарата. Слово в творчестве актера. Формирование выразительной сценической речи. Значение логики речи и способы смыслового анализа текста. Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение). Сила и выносливость, высота и диапазон (объем) речевого голоса. Полетность звука. Распределение звука в пространстве. Громкое и тихое звучание на дальнем и ближнем расстоянии. Смена темпа и ритма речи. Закрепление полученных навыков в тренировочных упражнениях с использованием прозаических и стихотворных текстов. Процесс голосообразования. Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосового аппарата актера. Формирование правильного рече - и голосообразования на основе тренинга дыхательных, глоточных и артикуляционных движений. Постановка голоса и воспитание внутренней речевой техники (правильное фонационное дыхание, внутриглоточная артикуляция, опора звука, дикция, орфоэпия, логико-интонационная структура речи)

4.6 Законы речи в системе К.С. Станиславского. М.С. Щепкин, А.П. Ленский, К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд, М.А. Чехов, Е.Б. Вахтангов, Ф.Н. Каверин, М.О. Кнебель, А.В. Эфрос, Г.А. Товстоногов о значении работы над речью Речевой такт. Речевая пауза. Виды речевых тактов и пауз. Смысловое ударение и его разновидности. Инверсия. Знаки препинания. Распространенные и простые нераспространенные предложения. Объединение частей текста по смыслу. Поиск логической перспективы и взаимосвязи развития мысли. Логические правила чтения текста. Метод письменного логического разбора произведения. Работа над авторским текстом. Особенности работы над сценическим монологом.

4.7 Творческие задания по итогам курса.

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-методической литературы.

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного материала в зависимости от уровня его восприятия.

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по закреплению полученных на лекции знаний.

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы.

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине:

- программы Microsoft Office;

- издательская система LaTex;

- Adobe Acrobat Reader.

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (при необходимости)

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:

- автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» <http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php>;

- Электронно-библиотечная система «Юрайт» (<https://www.biblio-online.ru/>);

- научная электронная библиотека (НЭБ) (http://elibrary.ru).

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), рекомендуемых для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство: учебное пособие для вузов / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11225-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542555> (дата обращения: 03.03.2024).

2. Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке актера: практическое пособие для среднего профессионального образования / А. И. Савостьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08728-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539357> (дата обращения: 03.03.2024).

б) дополнительная литература

1. Григорьянц, Т. А. Сценическое движение: пластический этюд: учебное пособие для вузов / Т. А. Григорьянц, В. А. Ладутько, В. В. Чепурина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14424-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496988> (дата обращения: 03.03.2024).

в) ресурсы сети «Интернет»

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ (<http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php>).
2. Электронно-библиотечная система «Юрайт» (https://urait.ru)

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обучения.

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.

Автор: доцент Вялов Р.В.

Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины

«Основы актерского мастерства и публичных выступлений»

Фонд оценочных средств

для проведения текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации студентов

по дисциплине

1. **Типовые контрольные задания и иные материалы,**

используемые в процессе текущего контроля успеваемости

Задания для самостоятельной работы

(данные задания выполняются студентом самостоятельно

и преподавателем в обязательном порядке не проверяются)

Самостоятельная работа №1.

1. Отработка в домашних условиях упражнений, направленных на формирование сценического движения.

Самостоятельная работа №2.

2. Отработка в домашних условиях упражнений, направленных на голосоведение и постановку голоса.

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации

На экзамене проверяется сформированность компетенции *ПК-1., ИД-ПК-1.2.* на основе проверки теоретического материала. При этом учитывается сформированность навыков и умений на практических занятиях.

В экзаменационные билет включается 2 теоретических вопроса.

По итогам экзамена выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Оценка «Отлично» выставляется студенту, которыйдемонстрируетглубокое и полное владение содержанием материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой. Студент дает развернутые, полные и четкие ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, соблюдает логическую последовательность при изложении материала.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, ответ которого на экзамене в целом соответствуют указанным выше критериям, но отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой. В ответе имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки), которые исправляются самим студентом после дополнительных и (или) уточняющих вопросов экзаменатора.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, который дает недостаточно полные и последовательные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, но при этом демонстрирует умение выделить существенные и несущественные признаки и установить причинно-следственные связи. Допускаются ошибки в определении и раскрытии некоторых основных понятий, формулировке положений, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. При аргументации ответа студент не обосновывает свои суждения. На часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их существенных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и последовательность изложения которых имеют существенные и принципиальные нарушения, в ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора не приводят к коррекции ответов студента. На основную часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется также студенту, который взял экзаменационный билет, но отвечать отказался.

Список вопросов к экзамену

((проверка сформированности ПК-1., ИД-ПК-1.2.)

1.Особенности внутренней и внешней техники актѐра.

2. Элементы органического действия актера. Логика действий.

3. Освоение сценического пространства и времени. Пластика в актерской работе над ролью.

4. Развитие элементов органического действия актера: тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, памяти.

5. Действие как осмысленное и целенаправленное движение. Логика действий, психологическая мотивация. Содержательность и выразительность действий.

6. Внутренняя и внешняя характерность представляемого персонажа. Развитие навыков действия-взаимодействия.

7. Анатомия и физиология речевого аппарата. Слово в творчестве актера.

8. Формирование выразительной сценической речи. Значение логики речи и способы смыслового анализа текста.

9. Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение). Сила и выносливость, высота и диапазон (объем) речевого голоса. Полетность звука. Распределение звука в пространстве. Громкое и тихое звучание на дальнем и ближнем расстоянии. Смена темпа и ритма речи.

10. Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосового аппарата актера.

11. Формирование правильного рече - и голосообразования на основе тренинга дыхательных, глоточных и артикуляционных движений.

12. Постановка голоса и воспитание внутренней речевой техники (правильное фонационное дыхание, внутриглоточная артикуляция, опора звука, дикция, орфоэпия, логико-интонационная структура речи).

13. Законы речи в системе К.С. Станиславского.

14. Речевой такт. Речевая пауза.

15. Метод письменного логического разбора произведения.

16. Работа над авторским текстом. Особенности работы над сценическим монологом.

Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины

«**Основы актерского мастерства и публичных выступлений»**

Методические указания для студентов по освоению дисциплины

В ходе изучения данного курса студент должен овладеть знаниями и практическими навыками актерского мастерства.

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных практических навыков работы, в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации в виде самостоятельных работ. Также проводятся консультации (при необходимости) по разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали затруднения.

В конце курса студенты сдают экзамен в форме устного собеседования. При этом учитывается текущая работа студента в семестре на практических занятиях.

Учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов по дисциплине

В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется использовать литературу, указанную в разделе № 8 данной рабочей программы.