

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДАЮ
Председатель УМС
Факультета искусств**

Гуров М.Б.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

АКТЕРСКИЙ ПСИХОТРЕНИНГ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

**51.03.05 РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И
ПРАЗДНИКОВ**

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

РЕЖИССЕР ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

**КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКА
БАКАЛАВР**

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ**

**(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)**

Химки, 2022 г.

Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Актерский психотренинг» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих бакалавров к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Все виды самостоятельной работы определены учебными программами дисциплин, согласно трудоемкости, определенной учебным планом.

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:

- самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплинам учебного плана, которая организуется преподавателем, обеспечивающим дисциплину в аудиторное время;
- СРС, выполняемая без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию в специально отведённое время (внеаудиторное).

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми он должен владеть.

Цель и задачи организации самостоятельной работы

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 самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне тренинг упражнений.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие творческих навыков тематической дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного 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.

Аудиторная самостоятельная работа – учебная ситуация, при которой студент вынужден непосредственно и активно действовать. Основная задача преподавателя – обучение студента способам самостоятельной работы с материалом, поиску нужного материала, умению перерабатывать и интерпретировать его.

Основными видами самостоятельной работы студентов с **участием преподавателей** являются:

- текущие консультации;
- выполнение творческих проектов в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита (в часы, предусмотренные учебным планом);

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (без участия преподавателя) – это усвоение содержания образования и формирование профессиональных компетенций во внеаудиторное время по темам или разделам тем, определённым рабочей программой учебной дисциплины для самостоятельного изучения.

- подготовка практических творческих заданий;

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Актерский психотренинг»

Форма обучения: очная

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	С Р С
1	<i>Место и роль тренинга в подготовке актера.</i>	2
2	<i>Внимание как один из компонентов воспитания актера</i>	2
3	<i>Мышечное напряжение и освобождение мышц</i>	2
4	<i>Чувство правды и вера</i>	2
5	<i>Память ощущений или аффективная память</i>	4
6	<i>Воображение и фантазия</i>	4
7	<i>Общение и взаимодействие</i>	4
8	<i>Сценическое действие</i>	2
9	<i>Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. Станиславского</i>	6
10	<i>Тренинговые системы М. Чехова</i>	7
11	<i>Биомеханика Мейерхольда</i>	7
12	<i>Технологические основы проведения тренинга</i>	7
13	Контроль	27
14	Итого	76

Форма обучения: заочная

№ пп		
---------	--	--

	Тема/Раздел дисциплины	СРС
1	<i>Место и роль тренинга в подготовке актера.</i>	2
2	<i>Внимание как один из компонентов воспитания актера</i>	6
3	<i>Мышечное напряжение и освобождение мышц</i>	6
4	<i>Чувство правды и вера</i>	6
5	<i>Память ощущений или аффективная память</i>	6
6	<i>Воображение и фантазия</i>	6
7	<i>Общение и взаимодействие</i>	6
8	<i>Сценическое действие</i>	4
9	<i>Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. Станиславского</i>	10
10	<i>Тренинговые системы М. Чехова</i>	20
11	<i>Биомеханика Мейерхольда</i>	20
12	<i>Технологические основы проведения тренинга</i>	23
13	Контроль	13
	Итого	128

Организация СРС

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной 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).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде:

- консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

Контроль выполнения самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы оцениваются и учитываются в ходе текущей, промежуточной аттестации студента по изучаемой дисциплине.

Форма оценки результатов работы по изучаемой дисциплине может быть различна (по усмотрению преподавателя).

Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов выражается в самостоятельном выполнении заданий педагога по конкретной теме, а также в разминках и тренингах предшествующих творческой работе – репетициям, показам.

Система вузовского обучения подразумевает большую долю (до 75% времени на освоение учебной дисциплины) самостоятельности студентов в планировании и организации своей деятельности. В частности – ведение творческого дневника.

Творческий дневник - совокупность фрагментарных записей, которые делаются для себя, ведутся регулярно и чаще всего сопровождаются указанием даты. Такие записи («записки») организуют индивидуальный опыт и как письменный жанр сопровождают становление творческой индивидуальности студента. Дневник как повествовательная форма, фиксирующая процесс художественной рецепции, легитимирует себя в пространстве театрального искусства в полной мере в период формирования режиссерской профессии. Стремясь зафиксировать процесс воспитания актера и режиссера, педагог (по Станиславскому) выбирает форму творческого дневника, как наиболее подходящую для осмысления профессии.

Самостоятельная работа студентов выражается в самостоятельном выполнении заданий педагога по конкретной теме, а также в разминках и тренингах предшествующих творческой работе – репетициям, показам, спектаклям.

1 семестр

Раздел 1. Основные составляющие компоненты тренинговых систем (туалет актера)

1.1. Место и роль тренинга в подготовке актера

- В творческом дневнике дать развернутые ответы на следующие вопросы:
- Знали ли Вы, до поступления в вуз, об актерском тренинге (что именно).
- Зачем нужен тренинг актеру;
- Чему Вы, лично, хотите научиться на тренинге.
- Выпишите из разных словарей (психологического, социологического, педагогического и др.) определение понятия «тренинг», сравните их между собой, выделите общее для разных определений.
- Дайте определение терминам: «тренинг», «муштра», «туалет актера».

1.2. Внимание как один из компонентов воспитания актера

- В творческом дневнике дать определение внимания из «Психологического словаря». Дать ответы на следующие вопросы:
- а) что такое направленность внимания;
- б) что такое концентрация внимания;
- в) какие существуют виды внимания;
- д) почему говорят о кризисе внимания в информационную эпоху.
- Прочитайте раздел книги «Творческое внимание» К.С. Станиславского «Работа актера над собой».

Опишите, что называется:

- «объектом» и «субъектом» сценического внимания»
- «кругами сценического внимания», вниманием в жизни и на сцене

- «сценическим вниманием» к воображаемым объектам.

В перерывах между занятиями дисциплины «Актерский психотренинг» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на внимание. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику упражнения.

1.3. Мускульное напряжение и освобождение мышц

- В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на мускульное напряжение и освобождение мышц. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику развития.

- В творческом дневнике объясните, как Вы понимаете следующее выражение: «Мысли принимают форму в действии, а действие снова влияет на ум». Дайте определение мускульного напряжения и освобождения мышц. Как влияет мускульный зажим на поведение (в жизни и на сцене).

- В интернет ресурсах ознакомьтесь с теорией «мышечного и психологического панциря» Вильгельма Райха. Опишите ее суть.

1.4. Чувство правды и вера

- В творческом дневнике дайте характеристику одного из составляющих компонентов тренинговой системы актера – сценической вере и правде: определение, характеристика, свойства, функции.

- Выработайте навык освоения сценической веры актера. Найти, вызвать и почувствовать правду и веру в области тела. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на чувство правды и веры. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику развития.

-Прочитайте раздел книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой», «Чувство правды и вера», составьте конспект раздела.

1.5. Память ощущений или аффективная память

- Дайте определение термину «память». Что такое память зрительная (визуальная), моторная (кинестетическая), звуковая (аудиальная), вкусовая, болевая?

-Какие Вы знаете мифы, легенды, сказки о памяти. Опишите краткое содержание. Что нового Вы узнали о памяти и как это знание применять в тренинге.

-В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на память ощущений или аффективную память. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

1.6. Воображение и фантазия

- В перерывах между занятиями дисциплины «Актерский психотренинг», проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на воображение и фантазию. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

- Составьте таблицу и выпишите определения, относящиеся к воображению и фантазии; в чем общность и различие; как развивать воображение и фантазию.

- Что произойдет, если у Вас вырастут крылья. Куда бы Вы полетели? Опишите Вашу фантазию в дневнике.

1.7. Общение и взаимодействие В творческом дневнике опишите результаты наблюдений за людьми (это могут быть ваши однокурсники, друзья, или незнакомые для Вас люди, но с которыми Вы периодически встречаетесь и имеете возможность наблюдать за их поведением). Фиксировать нужно:

а)- краткую характеристику человека: пол, примерный (или точный) возраст, предполагаемое профессиональное занятие, манеру общения (обычную, характеризующую человека);

- б)- дату, время и место наблюдения;
- с)- ситуацию, в которой находится наблюдаемый;
- д)- как человек общается в зависимости от ситуации, с выделением:

действенного общения, взаимного общения; прямого и непосредственного общения; косвенного общения; внутреннего и внешнего общения; мысленного (безмолвное молчаливое); общения с партнером; общения с воображаемым объектом; е)- наблюдение должно продолжаться в течение месяца, ежедневно.

-По окончании периода наблюдения перечитайте Ваши записи и напишите: -как изменялось общение у вашего наблюдаемого и почему; - что нового вы для себя открыли в процессе наблюдения; - что из этого наблюдения Вы могли бы взять в практику сценического общения.

1.8. Сценическое действие

- В творческом дневнике дайте характеристику следующим понятиям: простое физическое действие; правда физических действий; линия физических действий; логика и последовательность физических действий; действие на сцене; действие в предлагаемых обстоятельствах; действие внутреннее (внешнее) на основании книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой».

- В перерывах между занятиями дисциплины «Актерский психотренинг» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на сценическое действие. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

-В творческом дневнике фиксируйте наблюдения за людьми в процессе действий, при этом указывайте:

- дату, время и место наблюдения; обстоятельства действия;
- характер протекания действия.

2 семестр - Раздел 2. Тренинговые формы подготовки актера

2.1. Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. Станиславского

- Ознакомьтесь с книгой Л.П. Новицкой «Уроки вдохновения», выпишите тренинговые упражнения (не менее 6 на каждый элемент) и методические указания для их проведения.

- Определите значение термина «методика» из следующих:

- А)- совокупность приемов обучения чему-либо, методов целесообразного проведения некоей работы, процесса, или же практического выполнения чего-либо;
- Б)- способ теоретического исследования или практического осуществления чего-либо;

С)- исследовательская стратегия, в коей выполняется целенаправленное наблюдение за неким процессом в условиях регламентированного изменения отдельных характеристик условий его протекания.

В соответствии с выбранным определением опишите суть методики «туалета актера», «тренинга и муштры» К.С. Станиславского.

2.2. Тренинговые системы М. Чехова

- Прочитайте работу М. Чехова «Литературное наследие: В 2 т.», т.2. Составьте конспект по следующему плану: первый способ репетирования (воображение и внимание); второй способ репетирования (атмосфера); третий способ репетирования (индивидуальные чувства, действия с определенной окраской); четвертый способ репетирования (атмосфера); пятый способ репетирования (воплощение образа и характерность); шестой способ репетирования (импровизация).

-Составьте тренинг в терминах М. Чехова.

- В перерывах между занятиями дисциплины «Актерский психотренинг» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы М. Чехова.

В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

2.3. Биомеханика Мейерхольда

- В творческом дневнике опишите наиболее запомнившиеся Вам упражнения тренинговой системы В. Мейерхольда; специфические термины и их расшифровку.

- В перерывах между занятиями дисциплины «Актерский психотренинг» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы В. Мейерхольда. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

- Прочитайте статью Е.Е. Кузиной и И.Р. Сакаева «Апология биомеханики», посвященную тренинговым упражнениям В. Мейерхольда. Проведите упражнения, описанные в статье.

2.4. Технологические основы проведения тренинга

- В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) один из тренингов. Определите приемы ведения тренинга. Проанализируйте психогимнастические упражнения, игровые методы. Определите этапы групповой дискуссии.

- В творческом дневнике расшифруйте функции ведущего тренинга.

- Прочитайте, что Вы писали о тренинге на первых занятиях. Изменились ли Ваши представления. Что вам дал предмет. Ваши пожелания для совершенствования курса.

Подготовка к экзаменам и зачетам

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

План открытого урока. Тренинг-упражнения на:

1. Внимание - «Кто внимателен» – «Передвижки» – «Перебежки» - «Координация движений» – «Координация движений с помощью песни и др.
2. Мускульное напряжение и освобождение мышц - «Сад» – «Вес воображаемых вещей» - «Бросание предметов» – «Новоселье» – «Сложная перестановка» – «Тяжелая работа» – «Режиссеры и актеры»
3. Чувство правды и вера - «Суфлер» - «Переставить стул» «Встать и сесть» – «Отношение к предмету» – «Отношение к месту» – «Войти в дверь»
4. Память ощущений или аффективная память - «Стакан чая» – «Ощутите запах!» – «Вспомните запах!» – «Цветочный магазин» – «Пожар» – «Флаконы» – «Волшебный графин» – «Лимон» - «Вспомните вкус!» – «Настроение» –
5. Воображение и фантазия - «Невозможные фигуры» - «Лабиринт» – «Акробат» - «Волшебный карандаш» - «Чехарда»
6. Общение и взаимодействие - «Изобретатели» – «Два ассистента» – «Пристройка» – «Двое на скамейке» – «Перемена отношения к партнеру» – «Словесное воздействие»
7. Сценическое действие - «Разминка спортсмена» – «Бегу» – «Иду - Ползу-Прыгаю – Лезу – Сажу» – «Спрячь предмет» - «Найди предмет»