

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ
Кафедра сценічного мистецтва і культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчально-наукового інституту
культури і креативних індустрій

 Лідія МАКАРЕНКО

«02» серпня 2024 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни Акторська майстерність

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 026 сценічне мистецтво

Освітня програма Акторська майстерність та продюсування

Навчально-науковий інститут культури і креативних індустрій

Київ 2024 рік

РОЗРОБЛЕНО: Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: кандидат педагогічних наук, доцент Віра БУРНАЗОВА, ст. викладач кафедри Віталій КІНО.

Схвалено вченою радою навчально-наукового інституту культури і креативних індустрій

Протокол №1 від 02 серпня 2024 року

Директор ННІККІ

Лідія МАКАРЕНКО

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри сценічного мистецтва і культури

Протокол №1 від 02 серпня 2024 року

Завідувач кафедри СМК Віра

БУРНАЗОВА

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика дисципліни	
		денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів – 37	Галузь знань <u>02 Культура і мистецтво</u> Спеціальність <u>026 Сценічне мистецтво</u> Освітня програма <u>Акторська майстерність та продюсування</u> Рівень вищої освіти <u>перший (бакалаврський)</u>	обов'язкова	
Змістові модулі – 8		Рік підготовки:	
Розділи – 8		1,2,3,4	-
Індивідуальне науково дослідне завдання		Семестр	
		1,2,3,4,5, 6,7,8	-
Загальна кількість годин – 1110		Лекції	
		-	-
Тижневих годин для денної форми здобуття вищої освіти: аудиторних – 4 год. самостійної роботи здобувача вищої освіти – 7 год.		Практичні	
		292 год.	-
		Індивідуальні	
	108 год.	-	
	Самостійна робота		
	710 год	-	
	Індивідуальне науково-дослідне завдання: 0 год.		
	Вид підсумкового контролю: залік (семестр 3,5,7), екзамен (семестр 1,2,4,6,8).		

2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу - формування професійних навичок акторської гри, розвиток творчого потенціалу студентів, засвоєння технік перевтілення та сценічної взаємодії, а також опанування основних принципів акторського мистецтва для створення правдивого художнього образу в театральному, кінематографічному та інших видах перформативного мистецтва.

Завдання курсу:

1. Розвиток акторських здібностей – пластичної виразності, голосових можливостей, емоційної чутливості та імпровізаційних навичок.
2. Опанування технік перевтілення – робота над характером персонажа, його психологічним малюнком та мотивацією.
3. Засвоєння принципів сценічної взаємодії – партнерство, активне слухання, реакція на пропозиції партнера та колективна творчість.
4. Формування навичок роботи з текстом – аналіз драматургічного матеріалу, побудова логіки дії, розвиток сценічної мови.
5. Оволодіння засобами сценічного руху – робота з тілом, жестами, позами, ритмом і пластичною виразністю.
6. Розвиток навичок роботи перед камерою – специфіка акторської гри у кінематографі, рекламах та цифрових медіа.
7. Застосування методів акторської гри у продюсерській діяльності – розуміння особливостей роботи з акторами, постановки сценічної дії та взаємодії з режисером.
8. Формування особистісного стилю актора – розвиток індивідуального творчого почерку, емоційної виразності та сценічної органіки.
9. Ознайомлення з інноваційними технологіями в сценічному мистецтві – використання цифрових платформ, AR/VR-технологій у створенні інтерактивних вистав.
10. Практичне застосування акторської майстерності в різних форматах – театральна сцена, кіно, телевізійні шоу, онлайн-формати, перформанс та експериментальні постановки.

Курс спрямований на підготовку майбутніх висококваліфікованих акторів, здатних працювати в різних мистецьких середовищах та адаптуватися до сучасних вимог театральної та кіноіндустрії. Результати навчання спрямовані на формування професійного актора нового покоління, здатного працювати в театрі, кіно, телебаченні та цифрових мистецьких середовищах; самостійного, відповідального та гнучкого актора, здатного ефективно діяти у творчому просторі сучасного мистецтва.

Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів :

Змістовий модуль 1. Основи сценічної майстерності.

Змістовий модуль 2. Сценічна дія актора.

Змістовий модуль 3. Особливості роботи з драматургією.

Змістовий модуль 4. Техніка актора, особливості розвитку сценічної дії.

Змістовий модуль 5. Удосконалення методу фізичних дій, розвиток сенсорної пам'яті.

Змістовий модуль 6. Особливості внутрішньої акторської техніки.

Змістовий модуль 7. Особливості акторських технік в театрі абсурду та театрі відчуження.

Змістовий модуль 8. Розвиток критичного мислення актора. Основні принципи біомеханіки тіла.

У ході вивчення навчальної дисципліни здобувачі освіти мають отримати наступні результати навчання:

Знати:

- Основи акторської техніки, методи перевтілення та створення сценічного образу.
- Принципи роботи з драматургічним матеріалом, аналізу ролі та побудови сценічної дії.
- Закони сценічного мовлення, виразності голосу та дикції.
- Основи пластичної виразності, сценічного руху, мізансценування.
- Принципи взаємодії актора з партнером, публікою та камерою.

- Сучасні тенденції у сценічному мистецтві, зокрема використання цифрових технологій.
- Етичні та професійні стандарти акторської діяльності.

Вміти:

- Використовувати техніки акторської майстерності для створення виразного сценічного образу.
- Аналізувати та інтерпретувати драматургічний матеріал у контексті постановки.
- Ефективно працювати з голосом, дикцією, інтонацією, мовленнєвою експресією.
- Використовувати сценічний рух і жест як засіб художньої виразності.
- Взаємодіяти з партнерами на сцені, проявляючи активне слухання та сценічну органіку.
- Адаптувати акторську гру до специфіки різних медіа (театр, кіно, телебачення, цифрові платформи).
- Виконувати імпровізаційні та експериментальні акторські завдання.
- Працювати над тілесною та емоційною пластичністю, керувати сценічним напруженням.
- Використовувати цифрові технології у сценічній діяльності та взаємодії з глядачем.

Здатен продемонструвати:

- Високий рівень професійної акторської гри в різних мистецьких форматах.
- Переконливу сценічну присутність, емоційну виразність та органічність у ролі.
- Гнучкість та адаптивність у виконанні акторських завдань відповідно до жанру та стилю постановки.
- Вміння працювати з різними режисерськими підходами та методами.
- Уміння створювати психологічно достовірний та виразний сценічний образ.
- Ефективну взаємодію з партнерами, глядачами, режисерами та продюсерами.
- Використання сучасних сценічних технологій та інтерактивних форматів у театральному та кіномистецтві.

Здатен самостійно вирішувати:

- Творчі та виконавські завдання – вибір засобів акторської виразності, інтерпретація ролі, побудова психологічного малюнка персонажа.
- Проблеми сценічної взаємодії – адаптація до партнерів, режисерських рішень, сценічного простору та глядацької аудиторії.
- Аналіз та вдосконалення власної акторської техніки – коригування голосової, пластичної та емоційної виразності відповідно до художньої задачі.
- Роботу з драматургічним матеріалом – самостійний аналіз тексту, розуміння підтексту, вибір засобів сценічного втілення.
- Підготовку до виступів у різних форматах – розробка акторського етюду, монологу, діалогу, участь у театральних та кінопроєктах.
- Самоорганізацію та професійний розвиток – планування репетицій, пошук творчих можливостей, формування власного акторського портфолію.
- Роботу з сучасними сценічними технологіями – застосування цифрових інструментів у театральній та екранній діяльності.
- Взаємодію з продюсерами, режисерами, кастинг-директорами – прийняття рішень щодо участі в проєктах, оцінка умов співпраці, професійна комунікація.
- Адаптацію до різних творчих і режисерських підходів – робота в умовах змінних творчих концепцій та сценічних експериментів.
- Реагування на непередбачувані ситуації у сценічній діяльності – імпровізація, вихід із форс-мажорів під час виступу чи зйомок.

Мета навчальної дисципліни “Акторська майстерність” передбачає досягнення/набуття/оволодіння **програмами компетентностями:**

ЗК01 Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.;

ЗК02 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,

техніки і технологій;

ЗК03 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.;

ЗК04 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

ЗК06 Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології

ЗК10 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

ФК01 Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.

ФК05 Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.

ФК07 Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.

ФК08 Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту. ;

ФК11 Здатність до спілкування і взаємодії з широкою професійною, науковою спільнотою, юридичними партнерами, громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва

ФК14 Здатність аналізувати літературні джерела і твори мистецтва на основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва

ФК15 Здатність вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів

програмними результатами навчання

ПРН02 - Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва і продюсування.

ПРН04 - Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.

ПРН05 - Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв'язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.

ПРН06 - Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.

ПРН07 - Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.

ПРН08 - Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.

ПРН09 - Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння.

ПРН10 - Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту).

ПРН11 - Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.

ПРН14 - Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного художнього життя.

ПРН17 - Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів.

ПРН23 - Вміти працювати автономно та під керівництвом, виконувати завдання в межах визначених термінів і дедлайну.

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити):

пререквізити: сценічна мова, історія театру та кіно, основи музичного мистецтва;

кореквізити: сценічний рух і танець, вокал, хоровий спів, сценічний бій та фехтування, менеджмент мистецької діяльності, управління творчими проєктами театру та кіно;

постреквізити: майстерність кіноактора, трюкова підготовка, сценічний бій, мистецтво озвучування, продюсування.

Види навчальних занять: практичне заняття, індивідуальне, консультація.

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, практичний

Методи контролю: усний, практичний, тестовий.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр – 3,5,7), екзамен (семестр – 1,2,4,6,7,8).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, а саме: виконання етюдів; практична презентація та усне опитування з акторської майстерності; публічний показ; показ вистави; показ концерту, перформансу тощо.

Мова навчання: українська

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ **СЕМЕСТР 1**

Змістовий модуль 1. Основи сценічної майстерності.

Тема 1. Робота актора над собою.

Основи сценічної майстерності. Процес театральної творчості від свідомого до підсвідомого. Етапи трансформації артиста в образ.

Тема 2. Дія.

Сценічна дія, її специфіка, словесна дія. Вивчення та засвоєння видів сценічної дії: внутрішня (психологічна), зовнішня (фізична), мімічна. Органічне поєднання дії, використання акторських технік. Вольовий акт направлений на ціль. Значення, побудова драматичної дії в п'єсі та виставі.

Тема 3. Робота над роллю, дослідження стилю автора, втілення особливостей драматургії в ролі персонажа.

Розвиток навичок і умінь, примноження акторської техніки для побудови ролі, а також втілення образу персонажа в життя мистецтва сцени. Артистична уява, формування обставин ролі. Атмосфера вистави, роль відчуттів. Роль уяви. Індивідуальні особливості персонажа. Стель автора твору.

Тема 4. Запропонована обставина.

Розвиток вмій студентів. Запропонована обставина і термін «якби» за К. Станіславським. Розбір і аналіз фактів які змінюють початковий стан персонажу.

СЕМЕСТР 2

Змістовий модуль 2. Сценічна дія актора

Тема 5. Сценічна задача.

Навчання студентів визначати та втілювати правильну, осмислену дію на сцені, включаючи розуміння виконання “Що я роблю?”, “Для чого я це роблю?”, та “Як я це роблю?”. Дія та ціль персонажа. Якої цілі хоче досягти мій персонаж? Сценічне пристосування. Робота з партнером, взаємодія.

Тема 6. Словесна дія, підтекст.

Робота студента з авторським текстом, визначення основних ідей та донесення їх через словесну дію. Приділення увазі підтексту як “Життя людського духу” що присутній в тексті. Динаміка думки внутрішнього монологу, та ритміка мови.

Тема 7. Оцінка факту, та оцінка події.

Засвоєння важливих елементів внутрішньої акторської техніки оцінки фактів, для розвитку дії персонажа. Набуття здібності психологічного стану актора під час оцінки події (бачити й чути). Роль оцінки в акторській грі. Основна подія. Центральна подія. Головна подія. Фінальна подія.

Тема 8. Надзавдання.

Визначення та значення для актора «Надзавдання» як ідейна мета за системою К.С. Станіславського, свідомо мета яку прагне досягти персонаж. Значення правильно визначеного над завдання при побудові ролі. Ризики при визначенні над завдання (правильно логічне розуміння але творчо не вмотивоване актором). Пошук свідомого, логічного, творче вмотивованого надзавдання.

СЕМЕСТР 3

Змістовий модуль 3. Особливості роботи з драматургією в побудові образу персонажа.

Тема 9. Робота над уривками з п'єс світової соціально-психологічної драматургії XX-XI століття.

Практичне закріплення навичок студентами отриманих знань, під час роботи з уривками п'єс

світової драматургії 20-21 ст. Жанрові особливості драматургії соціально-психологічного характеру, робота студента з даним матеріалом. Особливості побудови ролі в залежності від стилістики автора. Робота над образом.

Тема 10. Психофізичний зажим.

Навчання студентів факту усвідомлення своїх психофізичних затиск, методів їх позбавлення або ж способів використання даного стану для творчої трансформації в образ. Зовнішній психофізичний затиск. Внутрішній психофізичний зажим. Сценічне самопочуття, сценічна свобода актора.

Тема 11. М'язова свобода.

Одна з основних тем для створення творчого самопочуття. Тому «звільнення м'язів» за К.С. Станіславським є одним з елементів внутрішньої техніки актора, не тільки як для тілесної, але й для духовного розвитку творчої складової. Ця техніка присвячується роботі над тілом актора.

Тема 12 Вихідна подія, робота над обставинами свого образу.

Значення вихідної події як емоційної складової для всіх персонажів «зачин» спектаклю. Усвідомлення концентрації над вихідною запропонованою обставиною, а також зосереджує увагу над обставинами образу.

СЕМЕСТР 4

Змістовий модуль 4. Техніка актора, особливості розвитку сценічної дії

Тема 13. Дія – контрдія.

Предмет боротьби довкола якого розгортаються усі події п'єси. Практичне визначення основної групи дії що досягають своєї цілі завдяки наскрізній дії. А також засвоюють поняття контрдії, як групи осіб що в меншості від основної групи, але є носіями протидії. Події як основа дії. Предмет боротьби в п'єсі. Основна група персонажів що досягають своєї цілі, як дія п'єси, та група персонажів з іншою метою як протидія в п'єсі. Контрдія як протистояння наскрізній дії в п'єсі.

Тема 14. Наскрізна дія та надзавдання ролі.

Правильне визначення емоційно-дієвого прагнення персонажа що відгукується в душі актора і співпадає із завданнями та цілями постановки, а також визначає шлях яким чином досягти цілі персонажа. Відчуття віри й правди. Цілі та задачі в епізодах ролі. Творче відчуття, інтелектуальне розуміння актором предмету конфлікту (наскрізна дія) та бажання досягти своєї цілі (надзавдання ролі).

Тема 15 Біографія образу, мотиви та причини вчинків.

Поглиблене вивчення побудови образу враховуючи набутий досвід студентами, розвиток фантазії, уяви, причин поведінки, дослідження фактів в творчому матеріалі що стосуються персонажа. Пошук та закріплення фактів що підсилюють дію, або ж допомагають точніше визначити зерно образу. Детальне дослідження життя персонажа за межами п'єси. Деталізація персонажа, фізичні особливості персонажа, особисте життя, особистість і психологія, історичний період та епоха. Поведінковий ряд персонажа при певних обставинах, враховуючи його мотиви та причини.

Тема 16. Емоційна пам'ять.

Здатність запам'ятовувати та відтворювати почуття студентом концентруючись на своєму досвіді, пам'яті та емоцій. Розвиток якостей емоційної пам'яті, використання «манків» для досягнення потрібного стану персонажа. Роль почуттів. Фізичне самопочуття. Стрічка бачення.

Тема 17. Темпоритм.

Органічна поведінка в ролі завдяки правильному темпо-ритму внутрішнього життя актора, що відображає вірний темпо-ритм зовнішньої поведінки. Усвідомлення внутрішньої енергії життя як поняття ритму, та зовнішньому її прояву в якості ритму, а також їх гармонійне поєднання. Темпоритм як один з виразних засобів актора. Робота над темпом, техніка виконання. Значення темпоритму під час гри актора, розвиток дії.

СЕМЕСТР 5

Змістовий модуль 5. Удосконалення методу фізичних дій, розвиток сенсорної пам'яті.

Тема 18. Епізоди і задачі.

Важливість точно визначених завдань на кожний епізод в п'єсі, чи іншому творчому матеріалі, для розвитку дії, а також їх деталізація для чіткого вираження персонажу. Чітке розуміння завдань в кожному епізоді виходячи з обставин ролі, та надзавдання. Розвиток образу, його перспектива. Роль наскрізної дії в епізодах. Роль над завдання в епізодах

Тема 19. Робота актора над п'єсами, драматичними жанрами 20 - 21 століття. Робота над жанровою особливістю, різновидом драми, стилістикою автора та її інтерпретація на сценічному майданчику студентами. Поглиблене вивчення побудови образу відповідно до часового періоду п'єси. Розвиток набутих знань, роль атмосфери вистави для виразності образу. Перспектива ролі в виставі.

Тема 20. Тренінг за методом Лі Страсберга.

Набір тренажів для сенсорної пам'яті студентів та розвитку таких якостей як: зосередженість уваги, фокусування на органах сприйняття, зір, слух, смак, а також свідомість та підсвідомість. Вправи на розслаблення та сенсорну пам'ять. Хребет ролі. Базова вправа «Персонаж», для роботи на д образом ролі.

Тема 21. Залежність фізичних дій від характеру п'єси

Жанрова особливості твору та вплив його на поведінку персонажа, визначення методу фізичної дії відповідно до стилю автора та творчого задуму постановки. Поведінка персонажа на сцені, його дії. Перебільшення (підкреслення рис характеру персонажа). Характер і характерність ролі відповідно до творчого задуму та стилю автора.

СЕМЕСТР 6

Змістовий модуль 6. Особливості внутрішньої акторської техніки

Тема 22. Сенсорна пам'ять.

Робота над роллю, дослідження стилю автора, втілення особливостей драматургії в роллю, дослідження стилю автора, втілення особливостей драматургії в ролі персонажа. Поглиблене засвоєння одного з виду пам'яті студентами, що має здатність зберігати інформацію від органів чуття, після контакту з певним об'єктом уваги коли він вже зник із зовнішнього кола уваги. Роль відчуття для акторського багажу ролі. Ускладнені вправи на сенсорну пам'ять. Розвиток акторської присутності під час публічного виступу.

Тема 23. Фізичне пристосування як елемент сценічної дії. Засвоєння матеріалу техніками К.С. Станіславського «Робота актора над собою». Вміння студента розвинути, зафіксувати різного роду пристосування, їх яскравість, барвистість, зухвалість, тонкість. Удосконалення прийомів сценічної творчості Важливість правильно визначеної взаємодії з партнером на сцені. Фізичне пристосування як один важливих способів спілкування на сцені. Широкий кругозір, та особисті якості актора.

Тема 24. Значення внутрішнього монологу в роботі актора над роллю. Розвиток техніки динаміки думки внутрішнього монологу, які актор наговорює сам собі на репетиції і вдома, накопичуючи внутрішній вантаж образу, його «зерно». Важливість правильно сфокусованих та підібраних думок образу для повного його розкриття. Внутрішній вантаж «Зерно» образу. Природа темпераменту, його направленість на досягнення цілі, динаміка думки. Особливості внутрішнього монологу під час діалогу та взаємодії з партнерами.

Тема 25. Момент самотності для персонажа.

Вміння фокусуватись на обставинах, задачі, внутрішньому монолозі, внутрішньому конфлікті, персонажа не зважаючи на присутність глядача за для природної гри. Важливість свободи руху і думки під час виконання ролі. Відволікаючі фактори під час публічної самотності, способи концентрації на відчуттях персонажа. Об'єкт уваги під час публічної самотності персонажа.

Тема 26. Розвиток акторської присутності.

Контроль створюваного образу на сцені, в кіно для гармонійного та органічного проживання життя персонажа. Публічна самотність. Об'єкт уваги. Місце дії.

СЕМЕСТР 7

Змістовий модуль 7. Особливості акторських технік в театрі абсурду та епічному театрі.

Тема 27. Робота над п'єсами віршованої форми. Визначення та закріплення знань та умінь, що стосуються ритмічності, темпоритму віршованих п'єс, відповідно до жанрової

особливості, авторського стилю, та режисерського задуму. Значення авторського стилю, теми та ідеї твору, під час роботи над роллю. Ритм і темп в віршованій формі. Емоційна складова образу, удосконалення акторських прийомів (пісня, танець, тощо...), для яскравого вираження образу.

Тема 28. Театр абсурду, особливості роботи актора.

Засвоєння способу вираження характерів персонажів в абсурдистських п'єсах ХХ ст. Де поведінковий ряд зображений як світ безглуздої, позбавлені логіки накопичення фактів, вчинків, слів і людських дол. Відсутність логічних вчинків персонажів, та їхнє значення для ролі. Органічність актора під час виконання ролі в жанрі абсурд. Емоційний стан персонажа, накопичення фактів, нелогічних вчинків.

Тема 29. Пошук способу існування в жанрі абсурду, робота над уривками. Робота над уривками таких авторів як Ежен Йонеско та Семюел Беккет, Артур Копіт, Славомір Мрожек та інші. Напрацювання елементів психотехнік існування актора-студента в жанрі абсурду де суть зводиться до безглуздості життя. Вибудова ролі та підбір технік для вираження задуму постановки. Відчуття кризи духовності образу, відображення в образі тоталітаризму держави, способи вираження. Застосування символів які підкреслюють ідею, тему, творчий задум актором під час виконання ролі.

Тема 30. Театр відчуження, спосіб існування актора.

Поняття епічний театр, де змінюється акцент для глядача, що на сцені не життя а сам театр. Вміння відсторонитись від образу, позбавити подію чи характер усього очевидного, знайомого і розбудити свідомість глядача, його критичне мислення, зацікавити і здивувати його іншим ракурсом на предмет уваги(дії) на сцені. Відсутність перевтілювання в образ. Самобутність актора під час гри в театрі відчуження. Відсутність «четвертої стіни» в акторському існуванні на сцені

Тема 31. Політичний театр Б. Брехта, робота над драматичним матеріалом. Епічний театр Б. Брехта, мета якого викликати у глядачів аналітичне, критичне мислення до подій що відбуваються в п'єсі, де глядач не співпереживає а сперечається з дійством що відбувається на сцені. Сценічні прийоми та акторські техніки що сприяють вираженню стилістики автора. Відсутність ілюзії замкненості дії, в акторському способі існування. Зміна обставин, міста дії в виставі, але незмінність людських якостей персонажа. Природність актора в відтвореному світу вистави.

СЕМЕСТР 8

Змістовий модуль 8. Розвиток критичного мислення актора. Основні принципи біомеханіки тіла.

Тема 32. Тренінг за методом Л. Курбаса.

Метод роботи видатного українського режисера Л. Курбаса та його основні тези: 1. Закон контрастів світлотіні. 2. Закон перспективи (архітектоніка сценічного твору). 3. Закон ритмічності. 4. Закон сприйняття світу. 5. Закон послідовності діяння. 6. Закон просторовості. Л. Курбас задає ширшу рамку світосприйняття актором для творчого втілення образів на сцені. Актор – розумний арлекін. Інтелектуальні і духовні засади актора. Боротьба протилежностей. Значення простору і часу в роботі актора над роллю. Метод роботи під метроном. Ритм, зовнішні техніки актора. Причина жесту, руху актора.

Тема 33. Система акторського тренінгу і біомеханіки.

Можливості власного тіла завдяки тренінгам та технікам В. Мейєрхольда, значення темпу, ритму, просторовості. Теоретичні засади Г.Е. Лессінга що вплинули на розвиток напрямку біомеханіки в акторській професії. Здатність актора створювати набір власних дій незалежно від ідеї, теми твору. Конструктивізм та біомеханіка як засіб виразності актора. Система рухів для органічного керування творчим процесом та енергіями.

Тема 34. Документальний театр, акторський спосіб існування.

Інноваційна практика в основу котрого закладено творчий експеримент. Основоположник напряму Ервін Піскатор. Поняття вербатім – вистава, характер побудови сюжетних ліній на реальних подіях з можливістю творчого домислу. Спосіб існування актора в вербатім — виставі. Розвиток критичного мислення актора, творча складова в роботі документального

театру. Відсутність образу персонажа, в документальному театрі.

Тема 35. Сучасна драматургія в роботі актора.

Розвиток інтелектуальних та духовних засад в роботі зі складною сучасною драматургією, що створює умови для пошуку нових форм акторського існування. Акторські прийоми в роботі із сучасною драматургією. Визначення методу існування, як важлива складова в акторській техніці для вираження теми та ідеї твору, або творчого задуму. Удосконалення набутих навичок в побудові образу.

Тема 36. Створення художнього образу на сцені театру та в кіно.

Способи створення образу персонажа на сцені та в кіно. Різниця емоційного проживання та подачі, внутрішні і зовнішні техніки проживання ролі, техніка існування в кадрі та на сцені. Різниця акторського способу існування в кіно та на сцені театру. Робота на знімальному майданчику, підготовка до зйомок. Акторські самопроби, техніки, прийоми.

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів (розділів) і тем	Кількість годин													
	Денна форма здобуття вищої освіти							Заочна форма здобуття вищої освіти						
	усього	у тому числі:						усього	у тому числі:					
		л	п	л	се	ін	СР		л	п	л	ін	СР	
	р	а	м	д	С		р	а	д	С				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Змістовий модуль 1. Основні засади та поняття роботи актора над собою														
Тема 1.Робота актора над собою	30		6			3	21	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2. Дія	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3. Робота над роллю, дослідження стилю автора, втілення особливостей драматургії в ролі персонажа.	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4. Запропонована обставина	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 1	90		24			12	54	-	-	-	-	-	-	-
Змістовий модуль 2. Сценічна дія актора														
Тема 5.Сценічна задача	30		6			3	21	-	-	-	-	-	-	-

Тема 6. Словесна дія, підтекст	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7. Оцінка факту, та оцінка події	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-	-
Тема 8. Надзавдання	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 2	90		24			12	54	-	-	-	-	-	-	-
Всього годин за модулем 1-2	180		48			24	108	-	-	-	-	-	-	-
Змістовний модуль 3. Особливості роботи з драматургією														
Тема 9.Робота над уривками з п'єс світової соціально-психологічної драматургії 20 — 21 ст.	30		6			3	21	-	-	-	-	-	-	-
Тема 10. Психофізичний зажим	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-	-
Тема 11. М'язова свобода	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-	-
Тема 12. Висхідна подія, робота над обставинами свого образу	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 3	90		24			12	54	-	-	-	-	-	-	-
Змістовний модуль 4. Техніка актора, особливості розвитку дії														
Тема 13. Дія — контрдія	24		8			2	14	-	-	-	-	-	-	-
Тема 14. Наскрізна дія та надзавдання ролі	24		8			2	14	-	-	-	-	-	-	-
Тема 15. Біографія образу, мотиви та причини вчинків	24		8			2	14	-	-	-	-	-	-	-
Тема 16. Емоційна пам'ять	24		6			3	15	-	-	-	-	-	-	-
Тема 17. Темпоритм	24		6			3	15	-	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 4	120		36			12	72	-	-	-	-	-	-	-
Всього годин за модулем 3-4	210		60			24	126	-	-	-	-	-	-	-

Змістовний модуль 5. Удосконалення методу фізичних дій, розвиток сенсорної пам'яті													
Тема 18. Епізоди і задачі	30		6			3	21	-	-	-	-	-	-
Тема 19. Робота актора над п'єсами, драматичними жанрами 20 - 21 століття	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-
Тема 20. Тренінг за методом Лі Страсберга	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-
Тема 21. Залежність фізичних дій від характеру п'єси	20		6			3	11	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 5	90		24			12	54	-	-	-	-	-	-
Змістовний модуль 6. Особливості внутрішньої акторської техніки													
Тема 22. Сенсорна пам'ять	30		10			2	18	-	-	-	-	-	-
Тема 23. Фізичне пристосування як елемент сценічної дії	30		10			2	18	-	-	-	-	-	-
Тема 24. Значення внутрішнього монологу в роботі актора над роллю	30		10			2	18	-	-	-	-	-	-
Тема 25. Момент самотності для персонажа	30		10			3	17	-	-	-	-	-	-
Тема 26. Розвиток акторської присутності	30		8			3	19	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 6	150		48			12	90	-	-	-	-	-	-
Всього годин за модулем 5-6	240		72			24	144	-	-	-	-	-	-
Змістовний модуль 7. Особливості акторських технік в театрі абсурду та театрі відчуження													
Тема 27. Робота над п'єсами віршованої форми	24		8			2	14	-	-	-	-	-	-
Тема 28. Театр абсурду, особливості роботи актора	24		8			2	14	-	-	-	-	-	-

Тема 29. Пошук способу існування в жанрі абсурду, робота над уривками	24		8		2	14	-	-	-	-	-	-	-
Тема 30. Театр відчуження, спосіб існування актора	24		6		3	15	-	-	-	-	-	-	-
Тема 31. Політичний театр Б. Брехта, робота над драматичним матеріалом	24		6		3	15	-	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 7	120		36		12	72	-	-	-	-	-	-	-

Змістовий модуль 8. Розвиток критичного мислення актора. Основні принципи біомеханіки тіла													
Тема 32. Тренінг за методом Л. Курбаса	72		20		4	48	-	-	-	-	-	-	-
Тема 33. Система акторського тренінгу і біомеханіки	72		20		4	48	-	-	-	-	-	-	-
Тема 34. Документальний театр, акторський спосіб існування.	72		20		4	48	-	-	-	-	-	-	-
Тема 35. Сучасна драматургія в роботі актора	72		24		6	42	-	-	-	-	-	-	-
Тема 36. Створення художнього образу на сцені театру та в кіно	72		24		6	42	-	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 8	360		108		24	228	-	-	-	-	-	-	-
Всього годин за модулем 7-8	480		144		36	300	-	-	-	-	-	-	-
ІНДЗ (назва)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього годин за дисципліною	1110		292		108	710	-	-	-	-	-	-	-

5. ПРАКТИЧНІ / ІНДИВІДУАЛЬНІ

№ з/п	Назва теми практичного заняття	Кількість годин
-------	--------------------------------	-----------------

1	Робота актора над собою. Теми практичних та індивідуальних занять: 1. Життя образу на сцені. 2.Застосування терміну “якби” на практиці за системою К.С. Станіславського. Етюдна робота. 3. Процес переживання в творчості.	6
2	Дія: 1. Вольовий акт направлений на ціль. 2. Види дії. 3. Значення, побудова драматичної дії в п'єсі та виставі.	6
3	Робота над роллю, дослідження стилю автора, втілення особливостей драматургії в ролі персонажа. 1. Роль відчуття для акторського багажу ролі. 2. Ускладнені вправи на сенсорну пам'ять. 3. Розвиток акторської присутності під час публічного виступу.	6
4	Запропонована обставина: 1.Вихідна запропонована обставина, головна проблематика п'єси закладена автором. 2. Провідна обставина п'єси, визначення боротьби через наскрізну дію п'єси.	6
5	Сценічна задача: 1. Дія та ціль персонажа.2. Якої цілі хоче досягти мій персонаж? 3. Сценічне пристосування. 4. Робота з партнером, взаємодія.	6
6	Словесна дія, підтекст: 1. Один із засобів вольової боротьби яким живе персонаж. 2. Вплив на уяву, розум, почуття партнера. 3. Внутрішній погляд.	6
7	Оцінка факту, та оцінка події: 1.Роль оцінки в акторській грі. 2. Основна подія. 3. Центральна подія. 4. Головна подія.5. Фінальна подія.	6
8	Надзавдання: 1. Значення правильно визначеного над завдання при побудові ролі. 2. Ризики при визначенні над завдання (правильно логічне розуміння але творчо не вмотивоване актором). 3. Пошук свідомого , логічного, творче вмотивованого надзавдання.	6
9	Робота над уривками з п'єс світової соціально-психологічної драматургії 20 — 21 ст.: 1.Жанрові особливості драматургії соціально психологічного характеру, робота студента з даним матеріалом. 2. Особливості побудови ролі в залежності від стилістики автора. 3. Робота над образом	6
10	Психофізичний зажим: 1. Зовнішній психофізичний зажим. 2. Внутрішній психофізичний зажим. 3. Сценічне самопочуття, сценічна свобода актора.	6
11	М'язова свобода: 1. Творче самопочуття актора. 2.Звільнення м'язів. 3. Робота над тілом, зовнішня техніка актора.	6
12	Висхідна подія, робота над обставинами свого образу: 1.Висхідна подія вистави для персонажа. 2. Висхідна подія персонажа. 3. Обставини ролі в сценах вистави.	6
13	Дія — контрдія : 1. Події як основа дії. Предмет боротьби в п'єсі. 2. Основна група персонажів що досягають своєї цілі, як дія п'єси, та група персонажів з іншою метою як протидія в п'єсі. 3. Контрдія як протистояння наскрізній дії в п'єсі.	8

14	Наскрізна дія та надзавдання ролі: 1. Відчуття віри й правди. 2. Цілі та задачі в епізодах ролі. 3. Творче відчуття, інтелектуальне розуміння актором предмету конфлікту (наскрізна дія) та бажання досягти своєї цілі (надзавдання ролі).	8
15	Біографія образу, мотиви та причини вчинків: 1. Детальне дослідження життя персонажа за межами п'єси. 2. Деталізація персонажа, фізичні особливості персонажа, особисте життя, особистість і психологія, історичний період та епоха. 3. Поведінковий ряд персонажа при певних обставинах, враховуючи його мотиви та причини.	8
16	Емоційна пам'ять: 1. Роль почуттів. 2. Фізичне самопочуття. 3. Стрічка бачення.	6
17	Темпоритм: 1. Темпоритм як один з виразних засобів актора. 2. Робота над темпом, техніка виконання. 3. Значення темпоритму під час гри актора, розвиток дії.	6
18.	Епізоди і задачі: 1. Розвиток образу, його перспектива. 2. Роль наскрізної дії в епізодах. 3. Роль над завдання в епізодах.	6
19	Робота актора над п'єсами, драматичними жанрами 20 - 21 століття: 1. Поглиблене вивчення побудови образу відповідно до часового періоду п'єси. 2. Розвиток набутих знань, роль атмосфери вистави для виразності образу. 3. Перспектива ролі в виставі.	6
20	Тренінг за методом Лі Стразберга: 1. Вправи на розслаблення та сенсорну пам'ять. 2. Хребет ролі. 3. Базова вправа «Персонаж», для роботи на д образом ролі.	6
21	Залежність фізичних дій від характеру п'єси: 1. Поведінка персонажа на сцені, його дії. 2. Перебільшення (підкреслення рис характеру персонажа). 3. Характер і характерність ролі відповідно до творчого задуму та стилю автора.	6
22	Робота над роллю, дослідження стилю автора, втілення особливостей драматургії в ролі персонажа: 1. Атмосфера вистави, роль відчуттів. 2. Роль уяви. Індивідуальні особливості персонажа. 3. Стиль автора твору	10
23	Фізичне пристосування як елемент сценічної дії: 1. Удосконалення прийомів сценічної творчості. 2. Важливість правильно визначеної взаємодії з партнером на сцені. 3. Фізичне пристосування як один важливих способів спілкування на сцені. Широкий кругозір, та особисті якості актора.	10
24	Значення внутрішнього монологу в роботі актора над роллю: 1. Внутрішній вантаж «Зерно» образу. 2. Природа темпераменту, його направленість на досягнення цілі, динаміка думки. 3. Особливості внутрішнього монологу під час діалогу та взаємодії з партнерами.	10
25	Момент самотності для персонажа: 1. Важливість свободи руху і думки під час виконання ролі. 2. Відволікаючі фактори під час публічної самотності, способи концентрації на відчуттях персонажа. 3. Об'єкт уваги під час публічної самотності персонажа.	10

26	Робота над п'єсами віршованої форми: 1.Значення авторського стилю, теми та ідеї твору, під час роботи над роллю. 2. Ритм і темп в віршованій формі. 3. Емоційна складова образу, удосконалення акторських прийомів (пісня, танець, тощо...), для яскравого вираження образу.	8
27	Розвиток акторської присутності: 1. Публічна самотність. 2. Об'єкт уваги. 3. Місце дії.	8
28	Театр абсурду, особливості роботи актора: 1. Відсутність логічних вчинків персонажів, та їхнє значення для ролі. 2. Органічність актора під час виконання ролі в жанрі абсурд. 3. Емоційний стан персонажа, накопичення фактів, нелогічних вчинків.	8
29	Пошук способу існування в жанрі абсурду, робота над уривками: 1.Вибудова ролі та підбір технік для вираження задуму постановки. 2.Відчуття кризи духовності образу, відображення в образі тоталітаризму держави, способи вираження. 3. Застосування символів які підкреслюють ідею, тему, творчий задум актором під час виконання ролі.	8
30	Епічний театр, спосіб існування актора: 1. Відсутність перевтілювання в образ. 2. Самобутність актора під час гри в театрі відчуження. 3. Відсутність «четвертої стіни» в акторському існуванні на сцені.	6
31	Політичний театр Б. Брехта, робота над драматичним матеріалом: 1.Відсутність ілюзії замкненості дії, в акторському способі існування. 2.Зміна обставин, міста дії в виставі, але незмінність людських якостей персонажа. 3.Природність актора в відтворюваному світу вистави.	6
32	Тренінг за методом Л. Курбаса: 1. Актор – розумний арлекін. Інтелектуальні і духовні засади актора. Боротьба протилежностей. 2.Значення простору і часу в роботі актора над роллю. 3. Метод роботи під метроном. 4.Ритм, зовнішні техніки актора. Причина жесту, руху актора.	20
33	Система акторського тренінгу і біомеханіки: 1. Здатність актора створювати набір власних дій незалежно від ідеї, теми твору. 2. Конструктивізм та біомеханіка як засіб виразності актора. 3. Система рухів для органічного керування творчим процесом та енергіями.	20
34	Документальний театр, акторський спосіб існування: 1.Спосіб існування актора в вербатім — виставі. 2. Розвиток критичного мислення актора, творча складова в роботі документального театру. 3. Відсутність образу персонажа, в документальному театрі.	20
35	Сучасна драматургія в роботі актора: 1. Акторські прийоми в роботі із сучасною драматургією. 2. Визначення методу існування, як важлива складова в акторській техніці для вираження теми та ідеї твору, або творчого задуму. 3. Удосконалення набутих навичок в побудові образу.	24
36	Створення художнього образу на сцені театру і в кіно: 1. Різниця акторського способу існування в кіно та на сцені театру. 2. Робота на знімальному майданчику, підготовка до зйомок. 3. Акторські самопроби,	24

	техніки, прийоми.	
	Всього годин практичних занять	292
	Назва теми індивідуального заняття	
1	Робота актора над собою. Теми практичних та індивідуальних занять: життя образу на сцені.	3
2	Дія: види дії.	3
3	Сенсорна пам'ять: розвиток акторської присутності під час публічного виступу.	3
4	Запропонована обставина: вихідна запропонована обставина, головна проблематика п'єси закладена автором.	3
5	Сценічна задача: робота з партнером, взаємодія.	3
6	Словесна дія, підтекст: внутрішній погляд	3
7	Оцінка факту, та оцінка події: фінальна подія.	3
8	Надзавдання: значення правильно визначеного над завдання при побудові ролі.	3
9	Робота над уривками з п'єс світової соціально-психологічної драматургії 20 — 21 ст.: робота над образом.	3
10	Психофізичний зажим: внутрішній психофізичний зажим.	3
11	М'язова свобода: звільнення м'язів.	3
12	Вихідна подія, робота над обставинами свого образу: вихідна подія персонажа.	3
13	Дія — контрдія : контрдія як протистояння наскрізній дії в п'єсі.	2
14	Наскрізна дія та надзавдання ролі: творче відчуття, інтелектуальне розуміння актором предмету конфлікту (наскрізна дія) та бажання досягти своєї цілі (надзавдання ролі).	2
15	Біографія образу, мотиви та причини вчинків: деталізація персонажа, фізичні особливості персонажа, особисте життя, особистість і психологія, історичний період та епоха.	2
16	Емоційна пам'ять: стрічка бачення.	3
17	Темпоритм: темпоритм як один з виразних засобів актора.	3
18	Епізоди і задачі: роль надзавдання в епізодах.	3
19	Робота актора над п'єсами, драматичними жанрами 20 - 21 століття: перспектива ролі в виставі.	3
20	Тренінг за методом Лі Стразберга: базова вправа «Персонаж», для роботи на д образом ролі.	3

21	Залежність фізичних дій від характеру п'єси: характер і характерність ролі відповідно до творчого задуму та стилю автора.	3
22	Робота над роллю, дослідження стилю автора, втілення особливостей драматургії в ролі персонажа: стиль автора твору.	2
23	Фізичне пристосування як елемент сценічної дії: фізичне пристосування як один важливих способів спілкування на сцені. Широкий кругозір, та особисті якості актора.	2
24	Значення внутрішнього монологу в роботі актора над роллю: особливості внутрішнього монологу під час діалогу та взаємодії з партнерами.	2
25	Момент самотності для персонажа: об'єкт уваги під час публічної самотності персонажа.	3
26	Розвиток акторської присутності: місце дії.	3
27	Робота над п'єсами віршованої форми: емоційна складова образу, удосконалення акторських прийомів (пісня, танець, тощо...), для яскравого вираження образу.	2
28	Театр абсурду, особливості роботи актора: емоційний стан персонажа, накопичення фактів, нелогічних вчинків.	2
29	Пошук способу існування в жанрі абсурду, робота над уривками: застосування символів які підкреслюють ідею, тему, творчий задум актором під час виконання ролі.	2
30	Епічний театр, спосіб існування актора: відсутність «четвертої стіни» в акторському існуванні на сцені.	3
31	Політичний театр Б. Брехта, робота над драматичним матеріалом: природність актора в відтворюваному світу вистави.	3
32	Тренінг за методом Л. Курбаса: ритм, зовнішні техніки актора. Причина жести, руху актора.	4
33	Система акторського тренінгу і біомеханіки : система рухів для органічного керування творчим процесом та енергіями.	4
34	Документальний театр, акторський спосіб існування: відсутність образу персонажа, в документальному театрі.	4
35	Сучасна драматургія в роботі актора: удосконалення набутих навичок в побудові образу.	6
36	Створення художнього образу на сцені театру і в кіно: акторські самопроби, техніки, прийоми.	6
	Всього годин індивідуальних занять	108
	Всього	300

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Види робіт	Кількість годин
1	Робота актора над собою: життя образу на сцені.	21
2	Дія: вольовий акт направлений на ціль.	11
3	Робота над роллю, дослідження стилю автора, втілення особливостей драматургії в ролі персонажа.	11
4	Запропонована обставина: вихідна запропонована обставина, головна проблематика п'єси закладена автором.	11
5	Сценічна задача: дія та ціль персонажа.	21
6	Словесна дія, підтекст: один із засобів вольової боротьби яким живе персонаж.	11
7	Оцінка факту, та оцінка події: роль оцінки в акторській грі.	11
8	Надзавдання: пошук свідомого, логічного, творче вмотивованого надзавдання.	11
9	Робота над уривками з п'єс світової соціально-психологічної драматургії 20 — 21 ст.: жанрові особливості драматургії соціально-психологічного характеру, робота студента з даним матеріалом.	21
10	Психофізичний зажим: зовнішній психофізичний зажим.	11
11	М'язова свобода: творче самопочуття актора.	11
12	Висхідна подія, робота над обставинами свого образу: висхідна подія вистави для персонажа.	11
13	Дія — контрдія: події як основа дії. Предмет боротьби в п'єсі.	14
14	Наскрізна дія та надзавдання ролі: відчуття віри й правди	14
15	Біографія образу, мотиви та причини вчинків: детальне дослідження життя персонажа за межами п'єси.	14
16	Емоційна пам'ять: роль почуттів.	15
17	Темпоритм: робота над темпом, техніка виконання.	15
18	Епізоди і задачі: розвиток образу, його перспектива.	21
19	Робота актора над п'єсами, драматичними жанрами 20 - 21 століття: поглиблене вивчення побудови образу відповідно до часового періоду п'єси.	11
20	Тренінг за методом Лі Страсберга: хребет ролі.	11

21	Залежність фізичних дій від характеру п'єси: поведінка персонажа на сцені, його дії.	11
22	Робота над роллю, дослідження стилю автора, втілення особливостей драматургії в ролі персонажа: атмосфера вистави, роль відчуттів.	18
23	Фізичне пристосування як елемент сценічної дії: удосконалення прийомів сценічної творчості.	18
24	Значення внутрішнього монологу в роботі актора над роллю: внутрішній вантаж «Зерно» образу.	18
25	Момент самотності для персонажа: важливість свободи руху і думки під час виконання ролі.	17
26	Розвиток акторської присутності: публічна самотність.	19
27	Робота над п'єсами віршованої форми: значення авторського стилю, теми та ідеї твору, під час роботи над роллю.	14
28	Театр абсурду, особливості роботи актора: відсутність логічних вчинків персонажів, та їхнє значення для ролі.	14
29	Пошук способу існування в жанрі абсурду, робота над уривками: вибудова ролі та підбір технік для вираження задуму постановки.	14
30	Епічний театр, спосіб існування актора: відсутність перевтілення в образ.	15
31	Політичний театр Б. Брехта, робота над драматичним матеріалом: відсутність ілюзії замкненості дії, в акторському способі існування.	15
32	Тренінг за методом Л. Курбаса: актор – розумний арлекін. Інтелектуальні і духовні засади актора. Боротьба протилежностей.	48
33	Система акторського тренінгу і біомеханіки: здатність актора створювати набір власних дій незалежно від ідеї, теми твору.	48
34	Документальний театр, акторський спосіб існування: спосіб існування актора в вербатім — виставі.	48
35	Сучасна драматургія в роботі актора: акторські прийоми в роботі із сучасною драматургією.	42
36	Створення художнього образу на сцені і в кіно: різниця акторського способу існування в кіно та на сцені театру.	42
	Всього	710

7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне науково-дослідне завдання – непередбачено освітньою програмою.

8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 1– семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота						МК	Екзамен	Сума
T1	T2	Тематичний контроль	T3	T4	Тематичний контроль	20	10	100
10	10	15	10	10	15			

Розподіл балів з дисципліни 1 – семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T1	T2	T3	T4	Усього
Практична робота	5	5	5	5	20
Індивідуальна робота	5	5	5	5	20
Тематичний контроль	15		15		30
Модульний контроль	20				20
Екзамен	10				10
Всього з дисципліни					100

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 2 – семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота						МК	Екзамен	Сума
T5	T6	Тематичний контроль	T7	T8	Тематичний контроль	20	10	100
10	10	15	10	10	15			

Розподіл балів з дисципліни 2 – семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T5	T6	T7	T8	Усього
Практична робота	5	5	5	5	20
Індивідуальна робота	5	5	5	5	20
Тематичний контроль	15		15		30
Модульний контроль	20				20
Екзамен	10				10
Всього з дисципліни					100

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 3 – семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота						МК	Сума
T9	T10	Тематичний контроль	T11	T12	Тематичний контроль	20	100
10	10	20	10	10	20		

Розподіл балів з дисципліни 3 – семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T9	T10	T11	T12	Усього
Практична робота	5	5	5	5	20
Індивідуальна робота	5	5	5	5	20
Тематичний контроль	20		20		40
Модульний контроль	20				20
Всього з дисципліни					100

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 4 семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота							МК	Екзамен	Сума
T13	T14	Тематичний контроль	T15	T16	Тематичний контроль	T17			
10	10	10	10	10	10	10	20	10	100

Розподіл балів з дисципліни 4 семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T13	T14	T15	T16	T17	Усього
Практична робота	5	5	5	5	5	25
Індивідуальна робота над роллю	5	5	5	5	5	25
Тематичний контроль	10		10		-	20
Модульний контроль	20					20
Екзамен	10					10
Всього з дисципліни						100

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 5 – семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота						МК	Сума
T18	T19	Тематичний контроль	T20	T21	Тематичний контроль		
10	10	20	10	10	20	20	100

Розподіл балів з дисципліни 5 – семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T18	T19	T20	T21	Усього
Практична робота	5	5	5	5	20
Індивідуальна робота	5	5	5	5	20
Тематичний контроль	20		20		40
Модульний контроль	20				20
Всього з дисципліни					100

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 6 семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота							МК	Екзамен	Сума
T22	T23	Тематичний контроль	T24	T25	Тематичний контроль	T26			
10	10	20	10	10	10	10	10	10	100

Розподіл балів з дисципліни 6 семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T22	T23	T24	T25	T26	Усього
Практичний робота	5	5	5	5	5	25
Індивідуальна робота над роллю	5	5	5	5	5	25
Тематичний контроль	20		10		-	30
Модульний контроль	10					10
Екзамен	10					10
Всього з дисципліни						100

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 7 семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота							МК	Сума
T27	T28	Тематичний контроль	T29	T30	Тематичний контроль	T31		
10	10	15	10	10	15	10	20	100

Розподіл балів з дисципліни 7 семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T27	T28	T29	T30	T31	Усього
Практичний робота	5	5	5	5	5	25
Індивідуальна робота над роллю	5	5	5	5	5	25
Тематичний контроль	15		15		-	30
Модульний контроль	20					20
Всього з дисципліни						100

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 8 семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота							МК	Екзамен	Сума
T32	T33	Тематичний контроль	T34	T35	Тематичний контроль	T36			
10	10	10	10	10	20	10	10	10	100

Розподіл балів з дисципліни 8 семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T32	T33	T34	T35	T36	Усього
Практичний робота	5	5	5	5	5	25

Індивідуальна робота над роллю	5	5	5	5	5	25
Тематичний контроль	10		20		-	30
Модульний контроль	10					10
Екзамен	10					10
Всього з дисципліни						100

Критерії оцінювання екзамену:

1 бал студент отримує у разі не виконання теоретичних або практичних завдань, але студент відвідував заняття дисципліни.

2 бали студент отримує у разі часткової відповіді на теоретичні завдання але не виконає практичних завдань.

3 бали студент отримує у разі часткового виконання практичних завдань, але не виконання теоретичних завдань.

4 бали студент отримує у разі відповідь на теоретичні завдання на базовому рівні, знає весь практичний матеріал, але має недоліки у висвітленні сутності основних категорій понять у матеріалі.

5 балів студент отримує у разі доброго знання теоретичного матеріалу, повного виконання теоретичних завдань, виконання практичних завдань але з мистецькими недоліками. *6 - 8 балів* студент отримує у разі бездоганного виконання теоретичних завдань, хорошому виконання практичних завдань в залежності від майстерності їх виконання. *9 - 10 – балів* студент отримує у разі чудовим володінням акторською технікою, повністю розкриває проблематику образу, при відповідному емоційному стані. Відмінно володіє теоретичними знаннями вибудови ролі

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за національною шкалою для екзамену, КП, КР /заліку/	Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	Пояснення
Відмінно/ зараховано	90-100	A	Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
Добре/ зараховано	82-89	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
	74-81	C	Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно/ зараховано	64-73	D	Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
	60-63	E	Достатньо (виконання відповідає мінімальним критеріям)
Незадовільно/ незараховано	35-59	FX	Незадовільно (з можливістю повторного складання)
	0-34	F	Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

9. ПОЛІТИКА КУРСУ

9.1. Обов'язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, а саме: - самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни;

- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

9.2. Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 5-10 балів, якщо студент володіє певними техніками виконання ролі на якісному рівні. 9.3. Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість балів за кожний вид роботи, що оцінюються в балах.

Або: Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови виконання практичних робіт в повному обсязі і складені всі види контролю за кожною темою.

9.4. В разі несвоєчасного виконання робіт в зазначені терміни освітнього плану, без поважних причин, студент отримує незадовільні бали.

9.5. Перенесення терміну здачі робіт/перездача:

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) лишає за студентом право брати участь в подальшому показі вистави, чи іншої роботи курсу і оцінюється за 100 бальною системою з можливістю отримати максимальний бал.
- без поважних причин оцінюється як халатне ставлення до майбутньої професії оцінюється за 100 бальною системою з низькими балами.

9.6. Пропущені аудиторні заняття студентом відпрацьовуються самостійно.

9.7. Оскарження оцінювання :

- подача заяви до декана факультету культурних і креативних індустрій; - створюється апеляційна комісія у складі фахівців університету, кафедри сценічного мистецтва та залучених зовнішніх фахівців, яка виносить рішення щодо оцінювання.

9.8. Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (5 балів за кожні 4 години, вказаних у сертифікаті чи в іншому документі, що підтверджує проходження курсу).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.Робоча програма ОК «Акторська майстерність».

2. Силабус ОК «Акторська майстерність»

3. Методичні вказівки до практичних занять студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», освітньої програми «Акторська майстерність та продюсування» / Упорядники: Атаманюк А.В., Кіно В.А. Київ: КНУТД, 2022. 38 с.

4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», освітньої програми «Акторська майстерність та продюсування» / Упорядники: Атаманюк А.В., Кіно В.А. Київ: КНУТД, 2022. 34 с.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Барнич, М., & Горбачук, Н. Акторська майстерність: від уяви до перевтілення. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво, 4(1), 2021. 18–27. <https://doi.org/10.31866/2617-2674.4.1.2021.235062>
2. Дерда, І. М. Розвиток повного контрольованого дихання у професійному становленні майбутнього співака. Естетика і етика педагогічної дії / Київ; Полтава, вип. №22, 2020.
3. Десятник Г.О., Лимар Л.Д. Основи акторської майстерності в екранній творчості: тексти

- лекцій [науковий редактор доктор наук із соціальних комунікацій Гоян В.В.]. Київ, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. 108 с.
<https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/desyatnyk-g.o.-lymar-l.d.-2020-osnovy-aktorskoyi-majsternosti-v-ekrannij-tvorchosti.pdf>
4. Десятник, Г. О., & Лимар, Л. Основи акторської майстерності в екранній творчості: тексти лекцій [науковий редактор доктор наук із соціальних комунікацій Гоян В. В.]. Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020, 108 с.
 5. Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів: матеріали VI науково-методичного семінару / Головні редактори: Г. В. Локарева, Ю. В. Гончаренко. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2024. 166 с.
 6. Процеси оновлення художньої мови театру анімації в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : навч.-метод. посібник / Юлія Щукіна; Харківський національний університет мистецтв імені І. П.Котляревського. Х. : Колегіум, 2022. 280 с., іл.

Додаткова

1. Василько В. Лесь Курбас. Спогади сучасників. К.: Мистецтво, 1969. 358 с.
2. Мироненко М. Перші кроки до слави. Хрестоматія з основ акторської та виконавської майстерності. К.:КиМУ, 2009. 252 с.
3. Кісін В.Б. Життя, актор, образ. // З творчої спадщини.- К.: КМ Академія, 1999
4. Курбас Л. С. Молодий театр. Зб.- К.: Дніпро, 1991
5. Анна Липківська. Світ у дзеркалі драми. Київ : «Кий», 2007. 356 с.
6. Тетяна Терен, Анна Липківська. Прості речі. Вісім розмов з Адою Роговцевою. Київ : «Рабulum», 2018. 264 с.
7. Н. М. Томазова. Лідер Данило Данилович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наукова думка, 2009. Т. 6 : Ла Мі. С. 207. 784 с.
8. Клековкін О. Данило Лідер. Людина та її простір // Український театр. К., 1995.
9. Неллі В. Про режисуру. К. : Мистецтво, 1977. 208 с.
10. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. К.: Либідь, 1990. 624 с.
11. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: завдання і вправи. К.: Мистецтво, 1995. 400 с.
12. Карпенко Ю.О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови. Одеса, 1996. 456 с.
13. Ковалевський А.П. Рима. К.: Наук. думка, 1965.200 с.
14. Капська А.Й. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття. К.: Вища шк., 1990. 150 с.
15. Иржи Томан. Мистецтво говорити. К.: Радянська школа, 1989. 95 с.
16. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. К.: Рад. школа, 1991. 260 с.
17. Вінницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. К.: Наука, 1984. 180 с.
18. Єрмакова Н. Уроки «Диктатури» Івана Микитенка в «Березолі»// Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. ССCLIV. Праці Театрознавчої комісії. Львів. 2007. С. 308-330
19. Єрмакова Н. Про початок історії Молодого театру // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого: зб. наук. пр. К., 2010. Вип. 6. С. 45–61.
20. Єрмакова Н. Режисерські покоління 90-х років // Сучасне мистецтво: Науковий збірник. Вип. 1. К., 2004. С. 171-191.
21. Єрмакова Н. Українські театральні контакти - проблема діалогу // Сучасне мистецтво: Науковий збірник. Вип. 4. К., 2007. С. 216-224.
22. Єрмакова Н. Дискурс німецької культур у театрі Леся Курбаса // Мистецькі обрії 2009 / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. К., 2009. Вип. 2 : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. С. 269-272.
23. Коломієць Р. Г. «Сергій Данченко: портрет режисера в інтер'єрі часу», 2001,

24. Коломієць Р. Г. «Традиції, канони і новації українського театру. Початок ХІХ-початок ХХ ст.», 2008,
25. Митці України. К., 1992. С.49;
26. Мистецтво України: Біографічний довідник. К., 1997. С.565;
27. Резникович М. Ю. «Довгий шлях до спектаклю» (1979), «Театр времен. Жизнь театра». (Кн. 1-2, К., 2001).
28. Олена Коваленко. Сергій Данченко. Бесіди про театр. (Записано Оленою Коваленко). 1999. 1000 прим.[7]
29. ISBN 966-7094-20-0.[8]
30. Історія вокального мистецтва / О. Д. Шуляр: [монографія]: Ч.П. Івано-Франківськ, «Плай» 2012. С.166
31. Кисельов Й. М. Театральні портрети: Нариси про майстрів укр. радянської сцени. К.: Мистецтво, 1955. 335, [2] с.: портр.
32. Корифеи украинской сцены: С 8 портр. К.: Тип. П. Барского, 1901. 192 с., 8 л. портр.
33. Майстри української радянської сцени: Довідник / Авт.-упоряд.: Р. Бернацька, С. Зайончківська. К.: Держвид. образотв. мистец. і муз. літ. УРСР, 1962. 319 с.: портр.
34. Музика і театр на перехресті епох: Зб. ст.: У 2 т. Т. 2 / М. Р. Черкашина-Губаренко. К.: Наука, 2002. 206 с. Библиогр.: с. 197-204.
35. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / ПСМ АМУ; Гол. наук. ред., упоряд. М. О. Гринишина; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), І. Д. Безгін, Г. І. Веселовська та ін. К.: Інтертехнологія, 2006. 1054 с.: іл. (PDF-файл)
36. Нарис історії Українського театру в Галичині / С. Чарнецький. Львів, 1934. 253 с.
37. Наш театр: Книга діячів українського театрального мистецтва / Наук. Т-во ім. Т. Шевченка. Нью-Йорк та ін.: Об'єднання митців укр. сцени (ОМУС), 1975-1992. (Збірники; Сер.І).Т. 1: 1915-1975 / Редкол.: О. Лисяк, Г. Лужницький (гол. ред.), Л. Полтава, В. Шамаровський. 1975. 847 с.: іл. (Матер. до іст. укр. театру 1915-1975 рр.; Т. 1).Т. 2: 1975-1991 / Редкол.: О. Лисяк, Г. Лужницький (гол. ред.), Л. Полтава, Н. Позуняк та ін. 1992. 796 с.: іл. (Матер. до іст. укр. театру 1915-1991; Т. 2).
38. Пилипчук Р. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / упор. Є. О. Гулякіна. К.: Вид-во «Криниця». 2015. 511 с.
39. Старовинний український театр: Моногр. / Л. А. Софронова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Каф. театрознавства та актор. майстерності ф-ту культури і мистец. Л., 2004. 336 с. Библиогр.: с. 301-322.
40. Театральна культура рубежу ХІХ–ХХ століть: Реалізм. Дискурс / Гринишина М. О. ПСМ НАМ України. К.: Фенікс, 2013. 344 с.
41. Театр, захований в архівах: Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944): Історія. Політика. Документи. Ідеї. Художні реалії. Людські долі / Гайдабура В. М. К.: Мистецтво, 1998. 221 с. Библиогр.: с. 210-220.
42. Театр української драматургії: Сучасна та класична українська п'єса на сценах театрів у 1930-х роках / Гринишина М. О. ПСМ АМУ. К.: Інтертехнологія, 2006. 283 с.
43. Тобілевич С. Корифеї українського театру: Портрети. Спогади / Ред., передм. та прим. О. Борщаговського. К.: Мистецтво, 1947. 112, [4] с.
44. Український театр ХХ століття: Антологія вистав / За заг. ред. М. О. Гринишиної; ПСМ НАМ України. К.: Фенікс, 2012. 944 с.: іл.; вкл.: 16 с.
45. Український театральный авангард / Веселовська Г. І. ПСМ НАМ України. К.: Фенікс, 2010. 368 с.
46. Чорній С. Український театр і драматургія. Мюнхен; Нью-Йорк, 1980. 470 с. (Монографії / Укр. Вільний Ун-т; Ч. 30). Библиогр.: с. 434-456.
47. Бондарчук, С. Український театр і українська драма. Театр «Березіль» / С. Бондарчук // Сільський театр. 1927. № 6. С. 27-30. А
48. Бондарчук, С. Український театр і українська драма. Театр «Березіль» / С. Бондарчук // Сільський театр. 1927. № 7. С. 34-37.

49. Бондарчук, С. Український театр і українська драма. Театр «Березіль»/ С. Бондарчук // Сільський театр. 1927. № 8. С. 31-33.
50. Театр Березіль // Сільський театр. 1926. № 7. С. 33-34.
51. Шерегій Ю. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945 року Архівовано 19 лютого 2022 у Wayback Machine.. Пряшів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1993. 414 с. (Історично–Філософічна Секція, том 218)
52. Гринишина М. О. Театральна культура рубежу XIX-XX століть: реалізм, дискурс / Марина Гринишина. Київ: Фенікс, 2013. 346 с.
53. Садовський М. К. Мої театральні згадки, 1881-1917 / М. К. Садовський. Харків ; Київ: Держ. вид-во України, 1930. 120 с.
54. Гринишина М. Театр української драматургії. Сучасна та класична українська п'єса на сценах театрів у 1930-х рр. / Марина Гринишина ; Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. Київ: Інтертехнологія, 2006. 300 с.
55. Веселовська Г. І. Український театральний авангард / Ганна Веселовська. Київ: Фенікс, 2010. 392 с.
56. Нариси з історії інонаціонального театру в Україні XX - початку XXI ст. / за заг. наук. ред. М. Гринишиної ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва. Київ: Фенікс, 2017. 976 с.

12. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

57. Лесь Курбас. Цифрова бібліотека «Київ», доступний 30 січня 2022 р. (<https://dlib.kiev.ua/items/show/585>)
58. Особливості театального мистецтва. (<https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10441/>)
59. Політичний театр. Піскатор Е. (<http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/5928>)
60. Рапапорт І. Робота актора. (<https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=377>)
61. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 3. Експресіонізм та епічний театр/Modern drama in theory and practice. Volume 3. Expressionism and epic theatre. Переклад з англ. Львів: 2004. 288 с. (https://shron1.chtyvo.org.ua/Styan_John_Louis/Suchasna_dramaturhija_v_teorii_ta_teatralnii_pra_ktytsi_Knyha_3.pdf)

ПОГОДЖЕНО:

Протокол засідання кафедри від «02» серпня 2024 року № 1

Завідувач кафедри СМК

В. В. Бурназова

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання кафедри від «_____» _____ 20__ р. № _____

Завідувач кафедри _____

Протокол засідання кафедри від «_____» _____ 20__ р. № _____

Завідувач кафедри _____

Протокол засідання кафедри від «_____» _____ 20__ р. № _____

Завідувач кафедри _____