Силабус курсу «Майстерність актора драматичного театру**»**

2020–2021 навчального року

Назва курсу	Майстерність актора драматичного театру
Адреса викладання курсу	м. Львів, вул. Валова, 18, м. Львів, пл.. Данила Галицького,1 (Обласний театр ляльок)
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської майстерності
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Актор драматичного театру і кіно)
Викладачі курсу	Мороз Уляна Володимирівна, Понзель Михайло Михайлович
Контактна інформація викладачів	ulyamoroz@gmail.com, https://kultart.lnu.edu.ua/employee/moroz-uliana-volodymyrivna /
Консультації по курсу відбуваються	щопонеділка, 13.30-14.30 год. (пл. Данила Галицького,1,Обласний театр ляльок) Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на електронну пошту викладача.
Сторінка курсу	http://kultart.lnu.edu.ua/course/kultura-usnoho-movlennya
Інформація про курс	Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв основні принципи акторського існування у п’єсах Шекспіра, навчився добре взаємодіяти з партнером, публікою, простором у якому діє. Навчився самостійно інтегрувати свої власні ідеї стосовно ролі. Вмів комунікувати у професійному полі із викладачами, а в подальшому із режисерами.
Коротка анотація курсу	Дисципліна «Майстерність актора драматичного театру» є основною нормативною дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно) для освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в кожному семестрі в обсязі 120 год., 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу	Метою вивчення нормативної дисципліни «Майстерність актора драматичного театру» навчити студентів працювати як професійні актори на сцені. Дати розуміння базових принципів та механізмів акторської гри, роботи з партнером, роботи у ансамблі. Навчити студентів до самостійного аналізу своєї ролі та самостійної роботи над роллю. Дати розуміння практичного застосування комплексу акторських навичок та вмінь які в подальшому служитимуть мапою для роботи у професійних театрах.
Література для вивчення дисципліни	**Основна література**: Вільям Шекспір Багатотомник у перекладі Бориса Тена К. Станіславських «Робота актора на собою» К. Станіславський « Робота актора над роллю» М. Чехов «Про техніку актора» Е. Барба «Паперове Каное»
Тривалість курсу	120 год
Обсяг курсу	120 год., 4 кредити, 32 год. – лекції, 32 год. – практичні.
Очікувані результати навчання	Після завершення цього курсу студент буде : * Знати метод побудови Шекспірівських комедій і трагедій. Вміти працювати з партнером на майданчику. Працювати у відкритому жанрі Шекспірівського матеріалу. Тримати лінію ролі, враховувати пристосування, запропоновані обставини та цілі свого персонажа при втіленні його на сцені. Працювати з публікою. * Студент повинен освоїти поняття жанру шекспірівської комедії, розбудови мізансцени, оправдання неймовірних запропонованих обставин шекспірівських комедій.
Ключові слова	Акторська майстерність, робота з партнером, етюди, уривки, запропоновані обставини, пристосування, Шекспір, комедія, трагедія.
Формат курсу	Очний
	Проведення лекцій, практичних занять та репетицій для розроблення сценічних уривків п’єс Вільяма Шекспіра
Теми	Основні ідеї і теми Шекспірівських п’єс, робота над Шекспірівськими персонажами, Внутрішній монолог, зовнішній монолог, психологічний жест, робота з партнером, робота з реквізитом, робота з простором, фіксування задач та мізансцен, пошук та втілення надзавдання та наскрізної дії.
Підсумковий контроль, форма	Іспит в кінці семестру, Практичний
Пререквізити	Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із функціонування акторського апарату, голосу, тіла. Знань аналізу п’єси – ролі.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	Презентація, лекції, репетиції, читки п’єс, психофізичні тренінги, розбори ролі та розробки характерів і персонажів.
Необхідне обладнання	Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і операційних систем, доступу до мережі Інтранет.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: • практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; • модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. Підсумкова максимальна кількість балів 100. **Письмові роботи:** Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). **Академічна доброчесність**: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. **Відвідання занять** є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу, тому що актор не зможе стати по конспектах: командна робота, відчуття партнера, створення спільного темпоритму і логіки драматичного уривку. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. **Література.** Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. П**олітика виставлення балів.** Враховуються бали набрані за результатами самостійної роботи, активності у творчості і пошуках на репетиціях та бали Фінального показу іспиту. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Питання до заліку.	1. Представте розбір п’єси-ролі (письмово) свого уривку 2. Які рекомендації роботи над роллю дає К.С. Станіславський у книзі « Робота актора над роллю» 3. Робота з партнером 4. Проаналізуйте свої успіхи в результаті акторської майстерності у показі драматичного уривку підчас показу на публіку.
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

СХЕМА КУРСУ

Тиж./ дата/ год.	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності (заняття) (лекція, самостійна, дискусія, групова робота)	Література. Ресурси в інтернеті	Завдання, год	Термін виконання
1 Заняття / 2 год.	Тема 1. Вільям Шекспір 1. Основні принципи побудови драматургії 2. Теми та ідеї Шекспірівських п’єс 3. Прийоми автора: Апарт, зовнішінй монолог, поняття антагоніста і протагоніста	Лекція		4	
2 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Робота з партнером.	Практичне заняття	К. Станіславський «Робота актора над собою» М. Чехов «Про техніку актора»	4	
3 заняття / 2 год	Тема ІІ. Основні ідеї Шекспірівських комедій 1. Побудова сюжету на прикладі комедії «12 ніч» 2. Психологія поведінки героїв 3. Визначення політичного та історичного контексту комедії	Лекція	Вільям Шекспір «Комедії»	4	
4 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Робота з партнером. Робота у просторі. Ігрові етюди на тему героїв п’єси «12 ніч»	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії»	4	
5 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Атмосфера. Розбір п’єси «12 ніч»: Висхідна подія Зав’язка Розвиток сюжету Кульмінація Фінал Вибір сцени для подальшої сценічної роботи. Розподіл ролей	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії»	4	
6 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Показ етюдів на тему «Як персонаж комедії «12 ніч» виконує фізичну дію.	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове Каное»	4	
7 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Прочитання пєси «Сон літньої ночі». Виявлення основних ідей і проблем твору.	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. «Барба Паперове Каное»	4	
8 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Етюди на акторські імпровізації на тему персонажів комедії Шескпіра «Сон літньої ночі» Вибір сцени для подальшого сценічного втілення. Розподіл ролей	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
9 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Прочитання пєси Вільяма Шескпіра «Ромео і Джульєтта». Виявлення проблематики твору, основних ідей. Розбір п’єси.	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»	4	
10 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Акторське пристосування на прикладі героїв трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» Етюди героїв твору у виконанні студентів. Визначення сцени для подальшого втілення. Розподіл ролей	Практичне заняття		4	
11 заняття / 2 год.	Гумор. Види гумору. Природа гумору. Практичне застосування гумору. Іронія. Шарж.	Лекція. Перегляд відео- матеріалів	М. Полунін «Снігове шоу» Дж. Карлін Л. Се Кей Чарлі Чаплін	4, Аналіз типових акцентуаційних помилок, їхні причини. та його значення	
12 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Показ етюдів на тему гумору. Робота над уривками Прочитання пєси «Кінець ділу вінець» Виявлення проблематики твору, ідей. Виявлення сцени для подальшого сценінчого втілення Розподіл ролей	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
13 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Репетиції уривків Шекспіра. Знахідка акторських пристосувань	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії».	4	
14 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Репетиції уривків Шекспіра. Робота над внутрішнім монологом кожного персонажа	Практичне заняття		4	
15 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Репетиції Уривків Шекспіра. Визначення основних і другорядних подій в уривках. Робота над оцінками.	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
16 заняття / 2 год.	Психофізичний тренінг. Репетиції над уривками Шекспіра. Визначення наскрізної дії кожного персонажа. Робота з партнером. Засвоєння вибудуваних мізансцен	Практичне заняття		4	
17 заняття /2 год	Психофізичний тренінг. Перегляд вистави Томаса Остермайера «Гамлет». Театр Shaubuhne, Берлін	Перегляд матеріалів	Вистав «Гамлет» Youtube	4	
18 заняття /2 год.	Психофізичний тренінг. Репетиція уривків Шекспіра. Робота з реквізитом	практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
19 заняття /3 год	Психофізичний тренінг. Репетиція уривків Шекспіра. Розбір складних моментів ролі. Рефлексія студентів по власній роботі.	практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
20 заняття /2 год.	Психофізичний тренінг. Репетиція уривків Шекспіра. Вибудування атмосфери уривку	практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
21 заняття /3 год.	Психофізичний тренінг. Репетиція уривків Шекспіра. Пробудова темпоритму. Робота із загальним ритмом уривків та індивідуальним ритмом кожного персонажа	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
22 заняття /2 год.	Психофізичний тренінг. Робота на уривками Шекспіра. Пробудова наскрізної дії кожного персонажа.	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
23 заняття /3 год.	Психофізичний тренінг. Робота над уривками Шекспіра. Виявлення сценічної надзадачі кожного персонажа. Розбір існування студентів у матеріалі	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
24 заняття /2 год.	Психофізичний тренінг. Репетиції уривків Шекспіра. Перша проба в костюмах. З усіма складовими. Прогін без зупинок. Розбір помилок і неточностей.	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
25 заняття /3 год.	Перегляд фільму «Ромео і Джульєтта» реж. Дзефереллі	Перегляд відео-матеріалів	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
26 заняття /2 год.	Перший загальний прогін всіх уривків Шекспіра без зупинок. З реквізитом в костюмах. «Чорновий варіант» Розбір помилок і неточностей.	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
27 заняття /3 год.	Психофізичний тренінг на тему акторських імпровізацій.	Практичне заняття	М. Чехов «Про техніку актора»	4	
28 заняття /2 год.	Психофізичний тренінг. Пошук у процесі імпровізацій цікавих засобів виразності у персонажах уривків. Закріплення знайдених «фішок»	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
29 заняття /3 год.	Психофізичний тренінг. Загальний прогін уривків Шекспіра. Робота зі сценічним світлом.	практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
30 заняття /2 год	Психофізичний тренінг. Колективна робота над спільною концепцією показу. Вирішення концепції. Робота з ведучими. Робота над переходами	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
31 заняття /2 год.	Загальний прогін в костюмах з реквізитом і сценічним світлом. Останні ключові поради викладачів.	Практичне заняття	К. Станіславський «робота актора на собою» М. Чехов «Про техніку актора» В. Шекспір «Комедії» Е. Барба «Паперове каное»	4	
32 заняття	Іспит з акторської майстерності. Показ на публіку уривків з п’єс Шекспіра «12 ніч», «Ромео і Джульєтта», «Кінець ділу вінець», «Сон літньої ночі»	Відкритий показ		4, аналіз показу	