

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Е. В. САЗОНОВА
ректор

Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Работа актера над ролью»**

Специальность: 52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

Вид программы: Актерское искусство в драматическом театре и кино

Форма обучения: очная

Факультет: Экранных искусств

Кафедра: Актерского мастерства

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 академ. час. / 12 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 66,4 час.

самостоятельная работа: 365,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1

Рабочая программа дисциплины «Работа актера над ролью» составлена:

— в соответствии с требованиями ФГОС ВО — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 52.09.02 Актерское мастерство (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 284)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Актерское искусство в драматическом театре и кино» по специальности 52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

Составитель(и):

М.Г. Лукина, доцент кафедры актерского мастерства, Заслуженный артист РФ

Рецензент(ы):

Н.В. Шнейдер, заведующий кафедрой актерского мастерства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Актерского мастерства.

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета Экранных искусств.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП Н. В. Шнейдер

Начальник УМУ С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

изучение теории и практики мастерства актера в работе над ролью, формирование навыков создания художественных образов актерскими средствами.

Задачи дисциплины:

- изучение основных способов работы над ролью в спектакле;
- формирование навыков общения со зрительской аудиторией;
- освоение методов проявления творческой инициативы во время работы над ролью

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.Б).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Универсальные компетенции:

Индекс компетенции	Наименование
УК-3	способностью к анализу явлений и достижений в области культуры и искусства для формирования компетентных суждений по актуальным проблемам профессиональной творческо-исполнительской и педагогической деятельности артиста

Профессиональные компетенции:

Индекс компетенции	Наименование
ПК-6	Вид деятельности: <i>творческо-исполнительская деятельность</i> способностью к созданию индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений

Знать:

- актуальные проблемы в области творческо-исполнительской деятельности
- классическую и зарубежную драматургию;
- достижения современного драматического театра

Уметь:

- анализировать процессы, происходящие в области творческо-исполнительской деятельности
- интерпретировать драматические и сценические произведения

Владеть:

- навыками актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 академ. час. / 12 зач.ед.
 в том числе: контактная работа: 66,4 час.
 самостоятельная работа: 365,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	Итого
Лекции	0	0
Практические	64	64
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	357	357
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	431,6	431,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Работа актера над ролью

Тема 1. 1. Основные этапы и компоненты работы актера над ролью с педагогом (режиссером.)

Анализ литературного произведения, взятого за основу учебного спектакля, с учетом замысла режиссера с определением сверхзадачи будущего спектакля. Мировоззренческие, исторические аспекты, национальные особенности, влияющие на содержание литературных произведений. Определение сквозного действия будущего спектакля. Осмысление понятия «перевоплощение», роль «второго плана». Понятие творческого содружества актеров, объединенных пониманием сверхзадачи, сквозного действия спектакля его жанровых и стилистических особенностей. Изучение стиля автора, жанра произведения, изображение эпохи.

Тема 1. 2. Освоение артистического метода работы над ролью

Способы и приемы работы актера над ролью. Анализ предлагаемых обстоятельств жизни роли. Изучение обстоятельств жизни роли. Характер взаимоотношений с другими действующими лицами. Место персонажа в конфликте. Трактовка роли Биография роли. Характеристика персонажа. Внешняя характерность роли. Композиция роли.

Раздел 2. Работа актера над ролью в спектакле

Тема 2. 1. Выбор драматургического материала

Под руководством научного руководителя ассистент-стажер принимает участие в выборе драматургии для учебного или дипломного спектакля. Материал должен быть подобран таким образом, чтобы дать возможность студентам проявить все приобретенные за период обучения теоретические и практические знания, то есть одна из главных задач выбрать материал, который идет от индивидуальностей данного коллектива, что предполагает присутствие ассистента-стажера на занятиях по актерскому мастерству.

Кроме того, необходимо умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональной терминологией.

Тема 2. 2. Практическая работа над ролью в спектакле

Практическая работа над ролью в спектакле – один из завершающих этапов обучения ассистента-стажера. Данный раздел требует от стажера концентрации всех полученных знаний и умений. В частности, умение подбирать литературный материал, использовать в работе

элементы Школы сценического мастерства, осуществлять педагогическую работу над ролью.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Работа актера над ролью	0	0	0	32	0	0	32
1.1	Основные этапы и компоненты работы актера над ролью с педагогом (режиссером.)	0	0	0	16	0	0	16
1.2	Освоение артистического метода работы над ролью	0	0	0	16	0	0	16
2	Работа актера над ролью в спектакле	0	0	0	32	0	0	32
2.1	Выбор драматургического материала	0	0	0	16	0	0	16
2.2	Практическая работа над ролью в спектакле	0	0	0	16	0	0	16
	ВСЕГО	0	0	0	64	0	0	64

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Работа актера над ролью» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с помощью балльно-рейтинговой системы. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Работа актера над ролью»».

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Тема докладов:

- 1.Эмоциональная память актёра.
- 2.Творческий путь М.Чехова. М.Чехов об искусстве актёра.
- 3.Сверхзадача пьесы и роли.
- 4.Внутренняя речь. Подтекст.
- 5.Этюдный метод.
- 6.Этика и дисциплина.

7. Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли»
8. Этика К.С.Станиславского
9. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове.
10. К.С. Станиславский. Работа актера над собой.
11. В.Э. Мейерхольд – ученик К.С.Станиславского.
12. Построение драматического произведения (Экспозиция, развитие, кульминация, развязка)
13. Творческая атмосфера. Творческое самочувствие.
14. Актер и образ.
15. Настройка к действию.
16. Драматургия Ж.Ануя.
17. Актёрский путь К.С. Станиславского и создание системы воспитания актёра.
18. Вахтангов – ученик К.С.Станиславского.

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Сценическое искусство и сценическое ремесло.
2. Действие «если бы», «предлагаемые обстоятельства».
3. Сценическое внимание.
4. Углубление предлагаемых обстоятельств.
5. Сквозное действие роли.
6. Сверхзадача и сквозное действие
7. Эмоциональная память.
8. Настройка к действию
9. Психологический рисунок роли.
10. Истоки русского театра. Элементы театральности в культуре Древней Руси.
11. Творческий путь М.Чехова. М.Чехов об искусстве актёра.
12. Создание русского национального театра. Ф.Г. Волков - основатель театра в России.
13. Творчество Н.В.Гоголя.
14. Внутренняя речь. Подтекст.
15. Этика и дисциплина.
16. Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли»
17. Творческое самочувствие и атмосфера.
18. Этюдный метод работы над ролью
19. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове.
20. Русский театр первой половины XX века К.С.Станиславский, В.И.Немирович - Данченко, В. Мейерхольд, Е.Вахтангов.
21. К.С. Станиславский. Работа актера над собой.
22. Советский театр во второй половине XX века Ю.Любимов, А.Эфрос, М.Захаров, Г.Товстоногов.
23. Творческое самочувствие и атмосфера.
24. Актер и образ.
25. Эмоциональная память актёра.
26. Внутренний монолог.
27. Пластический рисунок роли, мизансцена.
28. Актёрское искусство 70-80-х гг. на примере творчества И.Смоктуновского, А.Папанова, А.Миронова, В.Соломина и др.
29. Актёрский путь К.С. Станиславского и создание системы воспитания актёра
30. К.С.Станиславский «Работа актера над собой».

Примерный перечень вопросов к экзамену:

- 1..Особенности актерского искусства в драматическом театре.

- 2.Методологическое отличие от других профессий; особенности природы человека-актера.
- 3.Основные этапы возникновения и развития различных актерских школ.
- 4.Этика и дисциплина как необходимые элементы коллективного творчества.
- 5.Проблема перевоплощения.
- 6.Создание художественного образа.
- 7.Техника актера в современном театре.
- 8.Развитие актерского аппарата.
- 9.Особенности внутренней и внешней техники актера
- 10.Правильнее сценическое самочувствие актера.
- 11.Переход в творческое состояние.
- 12.Работа в этюдах, отрывках, программах.
- 13.Отработка навыков взаимодействия с партнером.
- 14.Работа по созданию характерности и поиску стилистической выразительности.
- 15.Многообразие подходов в работе над ролью.
- 16.Природа чувств и способ существования.
- 17.Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя.
- 18.Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.
- 19.Основные положения теории сценического искусства и метода актёрской техники.
- 20.Принцип создание художественного образа в театре.
- 21.Основные выразительные средства сценического искусства
- 22.Работа за столом.
- 23.Проверка логики и последовательности действий.
- 24.Завязывание отношений.
- 25.Переход к движению и мизансценам.
- 26.Подготовительные упражнения и этюды.
- 27.Оценка предлагаемых обстоятельств и действий.
- 28.Рождение сценических красок, поиски мизансцен.
- 29.Освоение декораций, мебели, бутафории, музыки, шумов, костюмов и т.д.
- 30.Уточнение ритмов.
- 31.Отбор сценических красок
- 32.Репетиции в театре и кино: сходство и различие.
- 33.Работа актера над ролью с режиссером в процессе создания спектакля.
- 34.Импровизация и сценический образ.

4.3. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
присутствие на занятии	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	10	2	20
творческое задание	18	1	18
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
присутствие на занятиях	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
творческое задание	18	3	54
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.1. Литература

1. Грачева, Л. В. Психотехника актера : учебное пособие / Л. В. Грачева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 384 с. — ISBN 978-5-507-51739-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/434690>
2. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа : учебное пособие / Е. В. Калужских. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-6391-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151809> (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Система Станиславского. Работа актера над собой : процесс воплощения. - М. : Эксмо, 2013. - 448 с. - (Золотой фонд актерского искусства). - ISBN 978-5-699-66877-9. - Текст : непосредственный. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Система Станиславского. Работа актера над собой : процесс переживания. - М. : Эксмо, 2013. - 448 с. - (Золотой фонд актерского искусства). - ISBN 978-5-699-65580-9. - Текст : непосредственный. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Соснова, М. Л. Искусство актёра : учебное пособие / М. Л. Соснова. - М. : Академический Проект, 2007. - 432 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0779-1. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. О технике актера / М. А. Чехов ; К. С. Станиславский. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2013. - 490 с. : ил. - ISBN 978-5-87334-105-4. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

5.2. Интернет-ресурсы

1. <https://www.gukit.ru/lib>
2. <http://e.lanbook.com>

5.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Работа актера над ролью» не предусмотрено.

5.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Каталог кинофестивалей <https://festagent.com/ru/festivals>

5.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Специально оборудованное помещение для проведения учебных занятий.	Специализированная мебель, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной работы. Обучающимся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе лекционных и практических занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях в ходе практических занятий;
- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления.

Цель лекционных занятий - развитие у обучающихся навыков работы с информацией, получение навыка использования терминологии.

Цель практических занятий – развитие у обучающихся навыков для наиболее продуктивной работы с материалами, навыков режиссерского мышления.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и предстоящими видами учебных задач.

В течение изучения дисциплины обучающиеся выполняют доклад.

Требования к написанию и оформлению доклада.

Доклад предполагает достаточно краткое освещение выбранной темы, может быть представлен в виде презентации. Доклад при этом не подразумевает наличие серьезных исследований, фундаментальных выводов или сложных расчетов.

Доклад состоит из следующих частей:

- титульный лист;
- содержание работы;
- текст;
- список источников.

Доклад не должен иметь большой объем. Максимальное число страниц – 10-15.

Структурное оформление доклада подчиняется тем же правилам, что и реферат.

Доклад осуществляется в компьютерном виде (формат А 4, шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5). При оформлении текста доклада следует учитывать, что открывается работа титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, тема доклада, фамилия автора, фамилия проверяющего преподавателя, место и год написания.

На следующей странице, которая нумеруется номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц.

Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера страницы.

Каждая структурная часть доклада начинается с новой страницы.

Страницы доклада нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся внизу справа листа.

Титульный лист доклада включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется.

Язык доклада должен быть простым и понятным. Стил письменной научной речи – это изложение материала обычно от второго лица множественного числа: «Мы считаем...».

При цитировании следует дать точные указания (ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома, страницы.

Каждый вид иллюстрации должен иметь название, порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими цифрами, название иллюстрации, отражающее ее основное содержание.

Самостоятельная работа включает в себя несколько этапов.

1. Освоение и закрепление теоретического материала:

- Работа с учебной литературой, анализ сценариев и фильмов: умение определить жанр, тип конфликта, художественные приемы и особенности композиции, проанализировать образы героев, обсуждение в группе.

- Наличие конспекта, знание учебного материала, правильные ответы на поставленные вопросы, выступления по итогам работы с литературой (презентации и доклады), активное участие в дискуссиях.

2. Формирование практических умений и навыков:

- Выполнение заданий, участие в дискуссиях, анализ, обсуждение в группе.

- Активное участие в групповой работе, выступления, активное участие в дискуссиях.

3. Проверка усвоения знаний, формирования умений и навыков:

- Подготовка к промежуточной аттестации.

- Выполнение практических заданий.

- Успешное прохождение промежуточной аттестации.

В течение изучения дисциплины обучающиеся выполняют творческое задание в форме этюда, отрывка спектакля и т.д.

При определении уровня достижений, обучающихся необходимо обращать особое внимание на конечный результат, показывающий умение применить основные выразительные средства, которые отражают восприятие и видение поставленных задач обучающимися и вызывают адекватную эмоциональную реакцию зрителей, а также отражают полное знание специфики актерского мастерства, понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий и их взаимосвязей.