

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Рабочая программа дисциплины
«Мастерство актера драматического театра и кино»

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 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,5 час.

самостоятельная работа: 111,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2

Рабочая программа дисциплины «Мастерство актера драматического театра и кино»
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. Черняк, 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:

формирование навыков работы над ролью и ее исполнение в сценических произведениях различных жанров, а также в кино - и телевизионных фильмах, самостоятельно занимаясь актёрским тренингом, поддерживая свою внешнюю форму и психофизическое состояние; готовность к творческому восприятию сценических работ великих актеров театра и кино, к самообразованию и саморазвитию.

Задачи дисциплины:

- формирование навыков работы с элементами актерской психотехники, жанровыми и стилистическими особенностями сценического существования, с творческим взаимодействием с режиссером;
- получение возможностей раскрытия индивидуальных способностей на базе освоения основ актёрской профессии;
- создание условий для формирования понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.В).

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

Профессиональные компетенции:

Индекс компетенции	Наименование
ПК-5	Вид деятельности: педагогическая деятельность способностью к освоению основ общей и профессиональной педагогики, художественных произведений разных эпох, направлений, стилей и жанров
ПК-6	Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность способностью к созданию индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений
ПК-7	Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность способностью к воплощению актерского мастерства на высоком художественном и техническом уровне и представлению ее результатов публике
ПК-8	Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность способностью к освоению знаний о закономерностях и методах исполнительской работы, подготовке к публичному выступлению, студийной записи
ПК-9	Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность способностью к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям
ПК-10	Вид деятельности: театрально-просветительская деятельность готовностью к показу своей исполнительской работы на различных сценических площадках

Знать:

- ключевых понятия, методов и подходов, используемых в искусстве и педагогике

- сновные принципы и методы создания индивидуальной художественной интерпретации
- основные направления и школы актерского мастерства
- Основные средства актерской выразительности и способы их применения в работе над ролью
- основные приемы анализа и сценического воплощения произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям
- теорию и практику мастерства актера

Уметь:

- применять изученные методы и приемы в реальных ситуациях
- создавать оригинальный художественный образ, используя различные техники актёрской игры
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению
- выстраивать рисунок роли в соответствии с принципами выразительного действия на сцене
- определять идеиную концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущей роли
- создавать художественные образы актерскими средствами

Владеть:

- опытом самостоятельно использовать приобретенные знания и навыки в новых условиях, творческий подход и готовность экспериментировать
- опытом творческой разработки оригинальных концепций ролей и постановок, соответствующих современному уровню развития театра
- навыками организации сценического действия
- владеть различными приемами анализа и сценического воплощения произведений
- навыками работы на различных сценических площадках

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,5 час.

самостоятельная работа: 111,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)	
экзамен	2	

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	0	0
Практические	64	64
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	78	78

Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	177,5	177,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Мастерство актёра

Тема 1. 1. Работа актера над ролью с режиссером в процессе создания спектакля

непроизвольное внимание; активная сосредоточенность, увлеченность объектом внимания, произвольно выбранным; внешние и внутренние объекты внимания; виды внимания: зрительное, слуховое; развитие стойкости и непрерывности внимания; «многоплоскостное» внимание (переходы от одного вида внимания к другому); развитие памяти органов чувств; внутренние «видения»; развитие воображения и фантазии; мышечный контроль; развитие творческих восприятий («смотрю и вижу», «слушаю и слышу»); развитие эмоциональной памяти; сценическое действие как единый психофизический процесс достижения цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами, выраженный во времени и пространстве (логический, последовательный, продуктивный, целенаправленный); чувства правды, логики и последовательности; целесообразность действий; вера и сценическая наивность; предлагаемые обстоятельства; «если бы» как возбудитель внутренней творческой активности; «если бы» как начало сценического творчества и предлагаемые обстоятельства, развивающие его; первые навыки общения; первичное знакомство с элементами характерности и характера: «цирк», «животные», «чудеса», «игрушки», «вещи» и т.д. развитие импро-визационного самочувствия.

Тема 1. 2. Создание художественной целостности актерских образов и спектакля

Актерский тренинг-настройка в начале занятий; упражнения типа "живые руки" как подкрепление пройденного из курса сценического движения, упражнения-этюды на "безжестие", на лаконизм жестикуляции и другие упражнения, формирующие "мышечный контроль жеста"; упражнения на "свободное лицо", на движения глаз и другие упражнения, формирующие "мышечный контроль мимики"; упражнения (проводимые совместно с преподавателем речи) на развитие "интонационного слуха"; продолжение работы по действенному анализу пьесы; или - продолжение работы над отрывками; или - работа над одноактными пьесами; отработка концертных номеров (совместно с преподавателями специальных дисциплин) на основе учебного материала в классах речи, пения, танца, движения; просмотры самостоятельных работ обучающихся (в том числе - этюдов на внесценическую жизнь роли).

Тема 1. 3. Актерский ансамбль в спектакле

Короткий актерский тренинг в начале каждого занятия в предлагаемых обстоятельствах роли; чувство ансамблевости; органика действия в логике сценического характера; характер как индивидуальные особенности человека в его отношении к миру; элементы внешней и внутренней характерности; взаимосвязь внутренней и внешней характерности; речевая и пластическая характерность; превращение «простых» физических действий в «непростые» приспособления; воспитание и определение художественной позиции через работу над ролью; показ наблюдений; индивидуальные и групповые концертные номера (совместно с преподавателями специальных дисциплин); просмотры самостоятельных отрывков (в том числе отрывков на иностранном языке).

Тема 1. 4. Инновационные технологии в актерском искусстве: «энергетический мост», «актерское лидерство», «коридор роли»

Современная психология творчества актера. Островский А.Н. О причинах упадка театрального дела в России. Основные тенденции современного театра.

Новаторство современного актера и режиссера. М.А. Захаров и его теория зигзагов и монтажа экстремальных ситуаций. «Энергетический мост» как особая информационная коммуникация между сценой и зрительным залом. Способы генерации актерской энергетики. Актерское лидерство, пути его воздействие на зрителя, значение в создании художественного образа.

«Коридор роли» и «линия роли» – взаимосвязь понятий и сущность новизны актерской технологии создания сценического образа в непосредственном процессе зрительного восприятия. Значение инновационных технологий в рождении «живого театра».

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	Мастерство актёра	0	0	0	64	0	0	64
1.1	Работа актера над ролью с режиссером в процессе создания спектакля	0	0	0	8	0	0	8
1.2	Создание художественной целостности актерских образов и спектакля	0	0	0	16	0	0	16
1.3	Актерский ансамбль в спектакле	0	0	0	16	0	0	16
1.4	Инновационные технологии в актерском искусстве: «энергетический мост», «актерское лидерство», «коридор роли»	0	0	0	24	0	0	24
	ВСЕГО	0	0	0	64	0	0	64

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Мастерство актера драматического театра и кино» 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 «Мастерство актера драматического театра и кино»».

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы творческих заданий:

1. Чтение художественного, научного и документального текстов.
2. Исполнение роли в отрывке.

3. Работа актера перед микрофоном.
4. Отрывки из прозаических произведений.

Примерные темы докладов:

Отразить следующие этапы подготовки роли в спектакле.

- 1.Идейно-художественный разбор пьесы.

а)Тема пьесы

б) Идея пьесы и роли.

- 2.Театральный разбор пьесы и роли.

а)Сквозное действие и контр действие пьесы.

б)Сквозное действие роли.

в)Событийный анализ пьесы.

г)Разбор событий и определение места образа в событии.

д Сверхзадача образа.

3.Анкета образа.

а)Биография образа.

б)Настоящее образа.

в)Внешние данные образа.

*походка

*манера

передвигаться

*манера

говорить

*профессиональные

навыки

*привычки

*костюм, грим

4. «Сам о себе и другие, обо мне».

а) Характеристики, даваемые образу в пьесе.

б) Зерно образа.

в) Основной конфликт пьесы и участие персонажа

в конфликте.

г)Вскрытие подтекста образа.

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Какие умения лежат в основе актерского мастерства?
2. Что означает актерский термин «перевоплощение»?
3. Какими средствами достигается перевоплощение в образ?
4. Как используется способность к перевоплощению в образ в работе аниматора?
5. Система КС Станиславского как педагогическая методика обучения актерскому мастерству.
6. Что является «материалом» актерского искусства и что «инструментами» актерского искусства?
7. Чем схожи и чем различны актерское искусство и анимационное искусство?
8. Почему анимационную деятельность можно причислить к виду искусства?
9. Охарактеризуйте основные формы актерского действия.
10. Какова цель словесного действия?
11. Какова цель физического действия?
12. Что такое психическое действие?
13. Как отличить глагол-чувство от глагола-действие?
14. Какая форма актерского действия считается главной?
15. Какой форме актерского действия принадлежит ведущая роль в искусстве анимации?
16. Чем похожи актерская игра и спортивная игра?

17. Какова функция актера-аниматора и режиссера-аниматора в искусстве анимации.
18. Роль внимания в мастерстве актера-аниматора.
19. Роль воображения и фантазии в мастерстве актера-аниматора.
20. Что означают слова «вера» и «оправдание» на актерском языке?
21. Каков механизм изменения отношения к заданному объекту?
22. Что должен сделать актер, чтобы пробудить в себе определенное чувство?
23. Растолкуйте актерское правило «увидел цель, прицелился, выстрелил, проверил результат».
24. Какую цель ставит перед собой актер-аниматор, работая с аудиторией?
25. Какие задачи необходимо решить аниматору, чтобы достичь цели воодушевления и активизации аудитории.
26. Каковы особенности драматургии, как литературного жанра.
27. Сценарий, как литературная основа анимационного представления.
28. Что такое «действенный анализ», его применение в искусстве аниматора.
29. Действенный анализ и анализ действием, как две неразрывные части работы со сценарием.
30. Роль личных эмоциональных воспоминаний в работе актера-аниматора над ролью в анимационном представлении..
31. Какова роль прототипа в создании художественного образа.
32. В чем проявляется характер персонажа, а в чем характерность?
33. Каково взаимное влияние характера и характерности персонажа?
34. Понятие «художественный образ» и его связь с объективной реальностью.
35. Каковы характерные особенности античного театра?
36. Каково содержание и художественные особенности мистерии?
37. Дайте сравнительную характеристику реализму и романтизму в театральном искусстве?
38. Как идеалы различных исторических эпох были выражены в театральном искусстве своего времени?
39. Какую театральную форму дал миру театр эпохи возрождения?
40. Каковы предпосылки возникновения системы ?
41. Какие три части составляют систему ?
42. Какое учение считается сердцем его системы?
43. Каким образом элементы системы влияют на процесс организации творческого самочувствия актера?
44. Что такое «сценическая маска», ее назначение в искусстве аниматора?
45. Что общего и различного в понятиях «сценическая маска» и «имидж»?
46. Какие выразительные средства имеет актерский инструмент «голос».
47. Какие выразительные средства имеет актерский инструмент «тело»?
48. Опираясь на постулаты системы обоснуйте органическую связь психического и физического в человеке.
49. Что, по системе , считают «силками для чувства».
50. В основе системы лежит психофизический тренинг, из каких элементов он складывается?

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)			
Обязательная самостоятельная работа						
Доклад	10	1	10			
ИТОГО в рамках текущего контроля	10 баллов					
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов					
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов					
Семестр 7						
Обязательная аудиторная работа						
Присутствие на занятиях	1	32	32			
Обязательная самостоятельная работа						
Творческое задание	14	2	28			
ИТОГО в рамках текущего контроля	60 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. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки : учебное пособие / М. Е. Александрова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 96 с. — ISBN 978-5-507-44400-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/233426>
2. Ганелин, Е. Р. Актерское мастерство. Русский театрально-педагогический «задачник» : практикум / Е. Р. Ганелин. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 138 с. - ISBN 978-5-94760-411-5. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
3. Ганелин, Е. Р. Актерское мастерство. Русский театрально-педагогический «задачник» : практикум / Е. Р. Ганелин. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 138 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://books.gikit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/03_Ganelin_Akterskoe_Masterstvo_praktikum.pdf
4. Система Станиславского. Работа актера над собой. Процесс воплощения [Текст]. - М. : Эксмо, 2013. - 448 с.
5. Толшин, А. В. Импровизация в обучении актера : учебное пособие / А. В. Толшин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-507-45243-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/265295>
6. Шнейдер, Н. В. Мастерство артиста драматического театра и кино : учебно-методическое пособие / Н. В. Шнейдер, И. М. Глазков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2024. - 97 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
<https://elib.gikit.ru/elib/66602>

5.2. Интернет-ресурсы

1. <https://www.gukit.ru/lib>
2. <http://www.vgik.info>

5.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Мастерство актера драматического театра и кино» не предусмотрено.

5.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

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 практических занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование основных положений практического занятия 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 преимущественно отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления.

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