

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«Основы актерского мастерства»

Наименование ОПОП: Корреспондент и ведущий телевизионных программ

Направление подготовки: 42.03.04 Телевидение

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: актерского мастерства

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 27,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	5
выполнение тестового задания	5
посещение занятий	5
презентация (доклад)	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Основы актерского мастерства» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 526)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Корреспондент и ведущий телевизионных программ» по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение

Составитель(и):

А.А. Екатерининская, доцент кафедры актерского мастерства кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Н.В. Шнейдер, заведующий кафедрой

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры актерского мастерства

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

П.П. Иванцов

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

Цель(и) дисциплины:

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста к профессиональной творческой деятельности

Задачи дисциплины:

- раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актёрской профессии,
- помочь ощутить художественные и эстетические особенности сценического искусства, а также смежных искусств (кинематограф, телевидение, радио, концертная деятельность и др.).

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Организационное поведение

Тайм-менеджмент

Введение в профессию

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Мастерство телеведущего

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Универсальные компетенции

УК-6 — Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

УК-6.3 — Использует приемы саморегуляции и регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях для решения задач профессиональной деятельности.

Знает: основы актерского мастерства

Умеет: использовать основы актерского мастерства для решения задач профессиональной деятельности

Владеет: основами актерской техники

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 27,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	12	12
Практические	12	12
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	24	24
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	3,7
Итого	53,7	53,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Специфика актерской профессии

Тема 1. 1. Введение

Роль и место театра и кино среди прочих видов искусств; особенности актерского искусства в драматическом театре и кино; основные этапы возникновения и развития различных актерских школ; этика и дисциплина как необходимые элементы коллективного творчества и др.

Тема 1. 2. Различные системы воспитания актера

Элементы систем и техник К.Станиславского, М.Чехова, Л. Страсберга, С. Адлер, С. Майзнер, У. Хагена, Е. Гротовски, Э.Богарта и др.

Тема 1. 3. Актерские тренировки и упражнения

Освобождение мышц, снятие телесных и речевых зажимов, развитие актерского внимания, развитие фантазии и воображения, ритм, работа с дыханием

Тема 1. 4. Основы сценического мастерства

Сценическое действие, предлагаемые обстоятельства, действенная природа актерского мастерства

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	Специфика актерской профессии	12	0	0	12	0	0	24
1.1	Введение	1,5	0	0	0	0	0	1,5
1.2	Различные системы воспитания актера	3	0	0	4,5	0	0	7,5
1.3	Актерские тренинги и упражнения	4,5	0	0	4,5	0	0	9
1.4	Основы сценического мастерства	3	0	0	3	0	0	6
	ВСЕГО	12	0	0	12	0	0	24

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы актерского мастерства» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Различные системы воспитания актера	3
2	актерские тренинги и упражнения	6
3	основы сценического мастерства	3

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы актерского мастерства».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческих заданий	5
выполнение тестового задания	5
посещение занятий	5
презентация (доклад)	5

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Цель текущего контроля – получение систематической достоверной информации о качестве освоения студентами дисциплины и степени сформированности у них необходимых компетенций.

По дисциплине «Основы актерского мастерства» предусмотрены следующие виды оценочных средств текущего контроля:

- контроль посещения занятий,
- проверка выполнения творческих заданий,
- проверка выполнения тестовых заданий,
- проверка выполнения презентации (доклада) - в качестве дополнительного задания.

Проверка посещаемости занятий проводится путем переключки и отметки в педагогическом журнале.

Творческие задания – это такие учебные задания, которые требуют от студентов не только воспроизведения полученной информации, но и творчества. Они помогают реализовать и раскрыть творческие возможности студентов.

Творческие задания определяются педагогом индивидуально, в зависимости от уровня подготовки и состава учебной группы.

Примеры творческих заданий:

- наблюдения за животными, людьми, предметами неживой природы,
- этюды на вынужденное молчание,
- этюды на рождение слова,
- этюды на взаимодействие.

Творческие задания могут быть выполнены обучающимися во время тренинга.

Тренинг - это метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков. Тренинг является отдельной формой образовательного процесса, его особенностью является высокая интенсивность проведения занятий и использование разных способов достижения заявленного результата прямо в ходе занятий. Актерский тренинг - это настройка отдельных "струн" актерского инструмента, отдельных психофизических проявлений, таких, как зрительные, слуховые, осязательные и прочие восприятия, внутренние видения и память различных ощущений и чувств; их анализ; их проявления в творческом воображении и фантазии, в сценическом внимании, в выработке навыков и умений сознательно пользоваться в сценическом действии теми его дробными элементами, которые в жизненном действии появляются произвольно и не требуют волевых усилий.

Примеры тренингов:

1. "Биологические часы".

Студентам необходимо сесть с закрытыми глазами. Услышав хлопок педагога, они должны, пользуясь лишь внутренними ощущениями, определить длительность минуты. Тот, кто решит, что с момента хлопка уже прошло 60 секунд, встает. В конце упражнения выясняется, кому удалось правильно определить длительность минуты.

2. "Бык и ковбой".

Двое студентов становятся на расстоянии друг от друга (не менее 5 метров), один поворачивается спиной - это бык, второй берет в руки воображаемую веревку - это ковбой. По сигналу к началу ковбой должен накинуть воображаемую веревку на быка и подтянуть его к

себе (бык, естественно, сопротивляется). Упражнение получится успешно, если участникам удастся синхронизировать свои действия, чтобы зрители «увидели» воображаемую веревку, натянутую между ними.

3. "Десять масок".

Студенты, работая с мимикой должны изобразить разные эмоции: Страх, Злость, Любовь (влюбленность), Радость, Смирение, Раскаяние, угрызение совести, Стеснение, смущение, Раздумье, размышление, Презрение, Равнодушие, Боль, Сонливость и т.д. Должны рассмеяться и заплакать. При этом они могут говорить помогающие слова (ты посмотри, на кого ты похож? да я тебя терпеть не могу, ты посмотри, что ты на себя одел? И не стыдно тебе? и т.п.) и др.

4. "Гладим животное".

Студентам нужно изобразить, что они гладят животное или берут его на руки. Здесь должны главным образом работать руки, ладони. Предлагается «погладить» следующих животных: хомячка (изобразить, как он выскальзывает из рук, бегаем по плечу и т.д.), кошку, змею (она опутывается вокруг рук и шеи), слона и т.д. Задача всей группы – угадать животное.

Тестовое задание представляет собой стандартизированное, краткое испытание, представляющее собой выбор ответов из предложенных к вопросу.

Примеры вопросов в тестовом задании:

Как называется в актерской игре существование в комическом стиле, основанное на резких контрастах и преувеличениях?

- 1) Гротеск,
- 2) Мистерия,
- 3) Буффонада

Какая цитата принадлежит К.С. Станиславскому?

- 1) Охраняйте ваш театр от всякой скверны
- 2) Все-равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, а умение терпеть

Темы докладов (для дополнительного задания):

1. Система Константина Сергеевича Станиславского
2. Методика Михаила Чехова
3. Метод Ли Страсберга
4. Школа Стеллы Адлер
5. Метод Стенфорда Майзнера
6. Методика Уты Хаген
7. Школа Ежи Гротовски
8. Техника Энн Богарт
9. Сценическое действие
10. Предлагаемые обстоятельства
11. Метод действенного анализа
12. Содержание и форма в актерском образе
13. Выразительные средства актерской игры
14. Характер и характерность в актерской игре

Студент может выполнить не более трех докладов в семестр.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Цель промежуточной аттестации – оценка качества освоения дисциплины и степени сформированности у студентов необходимых компетенций.

Зачет по дисциплине проходит в виде защиты творческих заданий. В случае если студент в ходе текущего контроля не набирает за семестр необходимое количество баллов, ему следует подготовить и защитить дополнительный доклад на заданную тему, пройти дополнительный тест по пропущенной теме или ответить на дополнительные вопросы.

Вопросы к зачету:

1. Специфика актерского искусства (актер – материал, актер – инструмент, актер – творец).
2. Элементы систем и техник К.Станиславского, М.Чехова, Л.Страсберга и др.
3. Основные элементы творческой психотехники актера (сценическое внимание, мышечная свобода, воображение, общение и др.).
4. Внимание как базовый элемент психотехники актера. Виды внимания.
5. Мышечная свобода как способ создания общего творческого самочувствия.
6. Воображение как основополагающий элемент творческого процесса.
7. Основные элементы сценического общения.
8. Работа над этюдом.
9. Предлагаемые обстоятельства.
10. Сценическое действие.
11. Импровизационная природа действия в заданном рисунке этюда (эпизода, спектакля).

Творческие задания к зачету по дисциплине «Основы актерского мастерства»:

1. Этюды на вынужденное молчание.
2. Этюды на рождение слова.
3. Видеоработа (чтение стихотворения или драматического отрывка на камеру).
4. Сценическое выступление.

6.4. 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 аудиторная работа			
выполнение творческих заданий	2	6	12
выполнение тестового задания	10	1	10
Посещение занятий	2	24	48
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
презентация (доклад)	10	3	30
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. 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.

7.1. Литература

1. 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>
2. Система Станиславского. Работа актера над собой. Процесс воплощения : [учебник]. - М. : Эксмо, 2013. - 448 с. - (Золотой фонд актерского искусства). - ISBN 978-5-699-66877-9. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Станиславский, К. С. Искусство представления. Классические этюды актерского тренинга [Текст] / К. С. Станиславский. - СПб. : Азбука, 2015. - 192 с. - (Азбука-классика. Non-Fiction). - ISBN 978-5-389-09052-1
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Полищук, В. Библия актерского мастерства. Уникальное собрание актерских тренингов по методикам величайших режиссеров [Текст] : к изучению дисциплины / В. Полищук, Э. Сарабьян. - М. : АСТ, 2014. - 791 с. : ил. - (БИБЛИЯ МАСТЕРСТВА). - ISBN 978-5-17-078651-0
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>
4. Видеоархив постановок российских и европейских театров «Ютьюб-канал Moscow Theatres «Золотая коллекция спектаклей»,
<https://www.youtube.com/user/MoscowTheaters/videos>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Основы актерского мастерства» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>
Каталог кинофестивалей <https://festagent.com/ru/festivals>
Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает студенту освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретной изучаемой темы в рамках предметного поля всей учебной дисциплины.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины.

При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины.

Студент для получения успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные и практические занятия;
- выполнять творческие и тестовые задания;
- ответить на поставленные вопросы на зачете.