

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
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Актерское мастерство»

Наименование ОПОП: Артист драматического театра и кино

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: актерского мастерства

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2052 академ. час. / 57 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 1077,2 час.

самостоятельная работа: 974,8 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение доклада	1,5
выполнение доклада	3
выполнение реферата	4,6
выполнение творческого задания	1,2,3,4,5,6,7
выполнение творческого задания (отрывок)	8
выполнение творческого задания (спектакль)	8
доклад	7
присутствие на занятиях	1,2,3,4,5,6,7,8
реферат	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,7
экзамен	2,8
зачет с оценкой	3,4,5,6

Рабочая программа дисциплины «Актерское мастерство» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Артист драматического театра и кино» по специальности 52.05.01 Актерское искусство

Составитель(и):

А.Л. Ковальчук, профессор кафедры актерского мастерства, народная артистка РФ

Рецензент(ы):

А.Я. Алексахина, профессор, народная артистка РФ

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

Цель(и) дисциплины:

Воспитание и формирование личности актера, владеющего внутренней и внешней техникой, методами работы над ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества.

Задачи дисциплины:

Воспитание способности к восприятию сценических событий;

Активизация способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;

Освоение и постижение природы актёрской работы;

Воспитание стремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;

Овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа;

Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области.

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:

нет предшествующих дисциплин

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

нет последующих дисциплин

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-исполнительский.

ПК-1 — Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, а также исполнять роль перед кино-(теле-) камерой на съемочной площадке.

ПК-1.1 — Анализирует основы профессии актера, основные современные направления развития актерского мастерства и способы взаимодействия со зрителем.

Знает: основы теории актерского мастерства и способы взаимодействия со зрителем

Умеет: анализировать основы профессии актера

Владеет: навыками применения специальных методик и техник при создании художественного образа

Вид деятельности: творческо-исполнительский.

ПК-1 — Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, а также исполнять роль перед кино-(теле-) камерой на съемочной площадке.

ПК-1.2 — Создает художественные образы актерскими средствами.

Знает: знает специфику работы актера в драматическом театре и кино; основные принципы работы над ролью

Умеет: использовать способы создания художественного образа; актерские средства (движения, мимика, жесты и др.); общаться со зрительской аудиторией

Владеет: разнообразными приемами работы над ролью, способами воздействия на зрительскую аудиторию, а также техникой создания художественного образа и исполнения роли

Вид деятельности: творческо-исполнительский.

ПК-2 — Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.

ПК-2.1 — Анализирует роль различных специалистов, участвующих в создании произведения кино- и театрального искусства.

Знает: роль различных специалистов, участвующих в создании произведения кино- и театрального искусства

Умеет: устанавливать творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в творческом процессе

Владеет: навыками работы в творческом коллективе

Вид деятельности: творческо-исполнительский.

ПК-2 — Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.

ПК-2.2 — Работает над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве исполнителями других ролей.

Знает: сущность и специфику работы в творческом коллективе

Умеет: органично включаться в творческую дискуссию, учитывая специфику работы в творческом коллективе

Владеет: принципами взаимодействия с режиссером-постановщиком в процессе создания художественного образа

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2052 академ. час. / 57 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 1077,2 час.

самостоятельная работа: 974,8 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,7
экзамен	2,8
зачет с оценкой	3,4,5,6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	Итого
Лекции	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Практические	128	128	128	128	128	128	128	80	976
Индивид. занятия	10	10	10	10	10	10	10	8	78
Консультации	2	2	2	2	2	2	2	2	16
Самостоятельная работа	107,5	76	103	103	67	139	107,5	162	865

Самостоятельная работа во время сессии	4,2	33,5	8,6	8,6	8,6	8,6	4,2	33,5	109,8
Итого	251,7	249,5	251,6	251,6	215,6	287,6	251,7	285,5	2044,8

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Развитие актёрского аппарата

Упражнение и этюд. Отличительная сущность. Методика работы над этюдом.

Тема 2. Отработка элементов психотехники в учебных этюдах

Отработка элементов психотехники актёра проходит в учебных этюдах (одиночных и парных с простейшим сюжетом на одно событие) на материале «память физических действий и ощущений» (работа с воображаемыми предметами) и «наблюдения» (пластика животных). Регулярный психофизический тренинг, включающий новые упражнения, соответствующие данной теме. Разработка и проведение психотренингов по основам актерской психотехники.

Тема 1. Сценическое действие

Предлагаемые обстоятельства. Действие. Событие.

Конфликт и взаимодействие. Актер носитель сценической атмосферы. Значение атмосферы в его творчестве.

Тема 2. Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение

Начало освоения углубленной разработки и подхода к роли в работе над отрывком из драматургического произведения или прозы по принципу «я в предлагаемых обстоятельствах роли». Определение взаимоотношений с партнером, диктующих поведение действующего лица в этюде и отрывке. Умение добиваться своей цели с учетом предлагаемых обстоятельств, задачи и действий партнера.

Анализ предлагаемых обстоятельств, цели действия и текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от первого лица («от себя»). Создание непрерывной цепи подлинного органического действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

Тема 3. Характер и характерность

Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя. Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др. Работа над отрывками, включающими усложненные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера, более сложные по восприятию, различные по жанру, а также стилю драматургии.

Раздел 3. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках/спектаклях и кино

Тема 3. 1. Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания роли

В ходе работы над отрывком студенты анализируют его в контексте всего произведения, из которого взят отрывок, с учетом замысла режиссера, определяя: сверхзадачу и сквозное действие роли; взаимоотношения с партнером, диктующие поведение действующего лица в отрывке и пьесе; круг предлагаемых обстоятельств, данных автором; фантазируют собственные предлагаемые обстоятельства; стремятся к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя. Методика применения метода физических действий.

Тема 3. 2. Движение по пути создания роли в системе актёрского ансамбля

Умение самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями. Понятие ансамбля как творческого содружества актеров, объединенного единой творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи

и сквозного действия спектакля, его жанровых и стилистических особенностей.

Борьба с актерскими штампами.

Тема 3. 3. Исполнение ролей в учебных спектаклях/фильмах

Анализ материала роли. Работа со специальной литературой, анализ произведений искусства и литературы при подготовке роли. Самостоятельная работа актёра над ролью. Фиксация сценического рисунка в репетиционном процессе. Правильное самочувствие актёра на сцене. Язык режиссерских заданий — действия. Требования режиссера к исполнителям: знание линии роли, биографии действующего лица, второй план и внутренний монолог, подтекст, «течение дня», домашняя работа над ролью и активное сотворчество на репетициях, творческое оправдание задания режиссера. Форма режиссерских заданий. Показ, объяснение и подсказ. Работа режиссера над мизансценой. Устранение творческих препятствий. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля. Уровень творческой деятельности, общей эстетической направленности и характер исполнительских принципов, а также уровень освоения актерской школы.

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	Развитие актёрского аппарата	0	0	0	128	0	10	138
2	Отработка элементов психотехники в учебных этюдах	0	0	0	128	0	10	138
1	Сценическое действие	0	0	0	128	0	10	138
2	Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение	0	0	0	128	0	10	138
3	Характер и характерность	0	0	0	128	0	10	138
3	Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках/спектаклях и кино	0	0	0	336	0	28	364
3.1	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания роли	0	0	0	128	0	10	138
3.2	Движение по пути создания роли в системе актёрского ансамбля	0	0	0	128	0	10	138
3.3	Исполнение ролей в учебных спектаклях/фильмах	0	0	0	80	0	8	88
	ВСЕГО	0	0	0	976	0	78	1054

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Актерское мастерство» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Развитие актёрского аппарата	72
2	Отработка элементов психотехники в учебных этюдах	96
3	Сценическое действие	96
4	Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение	96

5	Характер и характерность	96
6	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания роли	96
7	Движение по пути создания роли в системе актёрского ансамбля	72
8	Исполнение ролей в учебных спектаклях/фильмах	66

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 «Актёрское мастерство».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение доклада	1,5
выполнение доклада	3
выполнение реферата	4,6
выполнение творческого задания	1,2,3,4,5,6,7
выполнение творческого задания (отрывок)	8
выполнение творческого задания (спектакль)	8
доклад	7
присутствие на занятиях	1,2,3,4,5,6,7,8
реферат	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,7
экзамен	2,8
зачет с оценкой	3,4,5,6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

№ темы	Виды самостоятельной работы	Методическое обеспечение самостоятельной работы
	Оценка результата выполнения самостоятельной работы	

1.1 Изучение отдельных тем, отдельных вопросов тем Учебные пособия
Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

1.2 Подготовка творческих заданий, выступлений. Методические указания по изучению дисциплины
Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

1.3 Подготовка творческих заданий, выступлений. Методические указания по изучению дисциплины
Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

2.1 Подготовка творческих заданий, выступлений. Методические указания по изучению дисциплины
Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

2.2 Изучение отдельных тем, отдельных вопросов тем и т.д. Учебные пособия

Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

2.3 Изучение отдельных тем, отдельных вопросов тем Учебные пособия

Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

2.4 Подготовка творческих заданий, выступлений. Методические указания по изучению дисциплины
Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

3.1 Подготовка творческих заданий, выступлений. Методические указания по изучению дисциплины
Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

3.2 Подготовка творческих заданий, выступлений. Методические указания по изучению дисциплины
Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

3.3 Подготовка творческих заданий, выступлений. Методические указания по изучению дисциплины
Выполнение контрольных заданий. Успешное прохождение промежуточной аттестации

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры творческих заданий:

1 курс 1 семестр:

Этюды на память физических действий:

- Перенос со стола на стол полной до краев кастрюли с горячим молоком;
- Пришивание пуговицы;
- Намазывание хлеба маслом;
- Чистка фруктов;
- Ремонт часов;

Примеры этюдов на органическое молчание:

- Ссора сестер;
- Первое свидание в кинотеатре;
- Ночной побег из пионерлагеря.

1 курс 2 семестр:

1. Животные и этюды наблюдения
2. Этюды наблюдения за людьми.
3. Этюды "несуществующее животное".

2 курс 3 семестр:

Этюды на общение со словами.

Примеры парных этюдов:

- Первый раз в жизни;
- Встреча;
- Скамейка;
- Автобус.

Примеры групповых этюдов:

- В метро;
- В учебной аудитории⁴
- Выставка собак и кошек⁴
- Театральный подъезд.

2 курс 4 семестр:

1. Этюды по картине (сюжетная живопись).
2. Этюды ритмические.
3. Этюды на сценическую речь.

3 курс 5 семестр:

Творческое задание в форме показа:

Представление отрывка из драматургического произведения или прозы по принципу «я в предлагаемых обстоятельствах роли». Демонстрация взаимоотношений с партнером,

диктующих поведение действующего лица в этюде и отрывке; умение органически действовать в предложенных автором обстоятельствах на материале несложного небольшого отрывка или инсценировки. Умение добиваться своей цели с учётом предлагаемых обстоятельств, задачи и действий партнёра. Создание непрерывной цепи подлинного органического действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

Примерный список драматургических произведений:

1. Элкана А. «Митина любовь»
2. Хюбнер Л. «Дело чести» (Пер. О. Качковского)
3. Островский А.Н. «Не все коту масленица»
4. Ибрагимбеков Р. «Прикосновение»

3 курс 6 семестр:

Творческое задание в форме показа:

Показ отрывков, включающих усложненные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера, более сложные по восприятию, различные по жанру, а также стилю драматургии. Оценивается умение выделять линию жизни действующего лица (на основе авторского текста), выявлять социальные и другие причины, обуславливающие формирование характера и поступков героя. Поиск внешней характерности, её связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

4 курс 7, 8 семестр:

Репетиционный период дипломного спектакля.

Примерные темы докладов:

1 курс 1 семестр:

1. Специфические особенности актерского искусства.
2. Значение системы К. Станиславского в творчестве актера.
3. Учение К. С. Станиславского о действии.
4. Что такое сверхзадача, сквозное действие?
5. Подтекст.
6. Видения. Кинолента видений.
7. Второй план и внутренний монолог.
8. Атмосфера как выразительное средство сценического искусства.
9. События, предлагаемые обстоятельства.
10. Конфликт как движущая сила сценического действия.
11. Принципы воспитания актера.
12. Актерское и сценическое, творческое самочувствие.
13. Физическое самочувствие.
14. Логика сценического действия.

2 курс 3 семестр:

1. Истоки русского театра в народных играх и обрядах.
2. Классицизм, романтизм, реализм – основные этапы развития актерского искусства на русской сцене.
3. Сущность и содержание сценического искусства. Основные направления: школа «представления» и школа «переживания». Различия во взглядах представителей противоположных направлений (Б.-К. Коклен, Т. Сальвини, Д. Дидро, А. П. Ленский).
4. Сущность театра «переживания»: материал для создания образа – душа, психика актера. Представители школы «переживания».
5. Основные условия для определения выразительных средств актерского искусства (П. М. Ершов). Выразительные средства как материал актерского искусства.
6. Роль «действия» в актерском искусстве
7. Учение К. С. Станиславского о действии.
8. Единство актера-образа и актера-творца как специфика психофизического состояния актера

на сцене.

9. Искусство переживания и искусство представления. Основное отличие

10. Актер и искусство переживания. Стремление к первичности и непосредственности переживания на основе искренней веры в правду художественного вымысла.

3 курс 5 семестр:

1. Взгляды К. С. Станиславского на мастерство актера и режиссера.

2. Работа К. С. Станиславского с актером.

3. Метод действенного анализа пьесы.

4. Особенности работы с актером Вл. И. Немировича-Данченко:

5. В. Э. Мейерхольд и своеобразие его метода работы с актером

6. Различия индивидуального почерка в работе ведущих режиссеров современного театра: А. Д. Попова, А. В. Эфроса, Г. А. Товстоногова и др.

7. Обязанности режиссера

8. Система как научное обоснование законов актерского творчества.

9. Законы, приемы и их использование в практике актера. Практика МХТ и формирование системы.

10. Основные принципы системы Станиславского

11. Основные разделы системы К. С. Станиславского

12. Истоки этических воззрений К. С. Станиславского.

13. Действие – основа сценического искусства

Примерные темы рефератов:

1 курс 2 семестр

1. Словесное действие – взаимодействие.

2. Выразительные средства театра: музыка, свет, грим, композиция.

3. Основные направления в актерском искусстве.

4. Реалистические традиции актерского искусства.

5. Этика в творчестве актера.

6. Свойства и качества творческой личности актера.

7. Современные требования к актерской психотехнике.

8. Предлагаемые обстоятельства и событие.

9. Импровизация в искусстве актера.

10. Значение комплексного тренинга.

11. Упражнение и этюд. Методика работы над этюдом.

12. Основные законы внутренней и внешней техники актера.

13. Специфические особенности театрального искусства.

14. Специфические особенности выразительных средств

2 курс 4 семестр:

1. Синтез «переживания» и «представления» в актерском искусстве.

2. Взгляды Вл. И. Немировича-Данченко на искусство переживания и искусство представления. Творческие искания М. Чехова, Е. Вахтангова.

3. Связи актера с ролью как специфическое содержание актерской игры. Проблема «актер в кино и в театре» и ее осмысление в журналах «Вопросы киноискусства», «Искусство кино», в работах В. Сахновского-Панкеева, В. Пудовкина, М. Антониони, Ф. Феллини, Э. Краужера и др.

4. Требования, предъявляемые к деятельности актера кино: наглядная достоверность, очевидное правдоподобие.

5. Определение специфичности творческой природы театра и кино. Представление о различных законах творчества артиста театра и артиста кино

6. Жизненная правда – основа актерского искусства. Основное условие создания сценического образа.

7. Реалистическая линия развития русского национального театра (М. Щепкин, М. Ермолова,

- А. Ленский, В. Давыдов, Г. Федотова, Н. Медведева, В. Комиссаржевская и др.).
8. Идеино-художественные истоки системы – творческое обобщение и развитие К. С. Станиславским передового опыта реалистического театра.
9. Действующий актер – основной материал и выразитель режиссерского замысла.

3 курс 6 семестр:

1. Слово в искусстве актера.
2. Работа режиссера и актера над текстом автора:
3. Смысл творчества в подтексте
4. Видения и подтекст
5. Сенситивность, реактивность, спонтанность, динамизм, лучеиспускание и лучевосприятие, актерская энергетика.
6. Ощущения и восприятия как основа возникновения жизненного действия, эмоции, мысли
7. Быстрота реакций как необходимое качество подготовки современного актера
8. Восприятие.
9. Микромимика как один из видов общения.
10. Энергетический потенциал актера, способы его накопления и результат воздействия на партнера и зрителя.
11. Духовный тренинг – «внутренняя нервная работа».

4 курс 7 семестр:

Доклад в форме анализа роли в дипломном спектакле. Подготовка к ВКР.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету

1 семестр

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.

7 семестр

1. Этика и дисциплина.
2. Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли»
3. Творческое самочувствие и атмосфера.
4. .Этюдный метод работы над ролью
5. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове.
6. Русский театр первой половине XX века К.С.Станиславский,
7. В.И.Немирович - Данченко, В. Мейерхольд, Е.Вахтангов.
8. К.С. Станиславский. Работа актера над собой.
9. Советский театр во второй половине XX века Ю.Любимов, А.Эфрос,
10. М.Захаров, Г.Товстоногов.
11. Творческое самочувствие и атмосфера.
12. .Актер и образ.
13. Эмоциональная память актёра.
14. Внутренний монолог.

15. Пластический рисунок роли, мизансцена.
16. Актёрское искусство 70-80-х гг. на примере творчества И.Смоктуновского, А.Папанова, А.Миронова, В.Соломина и др.
17. Актёрский путь К.С. Станиславского и создание системы воспитания актёра
18. К.С.Станиславский «Работа актёра над собой».

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

3 семестр

- 1.Природа актерского искусства
- 2.Творческое взаимодействие режиссера и актёра
- 3.Сценическое общение
- 4.Жанр и стиль
- 5.Мотивы и логика поведения персонажей
- 6.Драматическая основа этюда: актуальность, художественная значимость, наличие конфликта, нравственная основа этюда, завершенность этюда, яркость, острота событий этюда
- 7.Практическое событие, его решение в пространстве
- 8.Вскрытие текста роли
- 9.Поиск среды, темпоритма, атмосферы, выразительных средств (Свет, музыка, шумы)
- 10.Физическая жизнь роли - "от сознательного к подсознательному"
- 11.Общий анализ роли
- 12.Перспектива актёра и перспектива роли
- 13.Сценический этюд
- 14.Умение мыслить и импровизационно действовать в логике характера персонажа. Характер и характерность
- 15.Голос, манеры, возраст, физическое самочувствие, физиологические, национальные особенности и др.
- 16.Линия роли в пьесе
- 17.Сквозное действие, контрдействие
- 18.Понятие жанра и авторского стиля
- 19.Авторский текст, как неотъемлемая часть исследования драматургического материала
- 20.Создание биографии роли
- 21.Сверхзадача, сквозное действие роли
- 22.Словесное действие
- 23.Атмосфера спектакля
- 24.Сценография-декорационное решение, костюмы, свет
- 25.Выразительность движения и пластика
- 26.Сценический образ
- 27.Проблема сценического перевоплощения
- 28.Образ и творческое перевоплощение актёра
- 29.Принципы перевоплощения
- 30.Понятие о жанре спектакля
- 31.Стилевые особенности и жанровые признаки драматического материала как основной источник для определения жанровой природы будущего спектакля.
- 32.Жанр как форма существования конфликта
- 33.Отношения актёра к персонажу
- 34.Природа сценических чувств актёра

4 семестр

- 1.Особенности актерского искусства в драматическом театре.
- 2.Методологическое отличие от других профессий; особенности природы человека-актёра.
- 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.

Перечень вопросов к экзамену:

2 семестр

1. Студия: структура вещательной телекомпании и работа с эфиром. Телесуфлер, фото и видеокамеры.
2. Работа актера на радио и на телевидении: различия* и сходства. Работа актера в кадре и за кадром - чтение художественного, научного и документального текстов.
3. Персонал студии: специфика и культура общения с творческим и техническим персоналом съемочной / редакторской группы.
4. Актерский тренинг: разминка, развитие внимания, чувство сцены и партнера.
5. Актерский тренинг: метод "Демидовских этюдов".
- 6.Пластика тела: изучение возможностей собственного тела, чувства ритма и сценическое движение.
7. Взаимосвязь компонентов работы актера: речь и тело, микромика и мышление, мышечная

свобода и голос.

8. Имидж ведущего: основы грима, харизматичность.

9. Этикет ведущего: поиск индивидуальности ведущего, взаимодействие различными социальными слоями населения.

10. Актерское мастерство в свете современной психологии: элементы психотренинга. Игра и импровизация. Перформанс.

11. Актерское мастерство на ТВ: актер в телесериале, в рекламном ролике и мастерство яркого эпизода.

12. Слезы и смех: управление эмоциями через воображение, постановка этюдов на состоянии аффекта, стрессовые ситуации, яркие эмоциональные переживания.

13. Речевые тренинги: постановка дыхания, артикуляции, выправление говора.

14. Работа над резонированием, развитием диапазона и гибкости голоса.

15. Орфоэпия: работа над правильностью речи, выработка «Голосовых фигур» знаков препинания.

16. Закадровый текст: особенности работы в прямом эфире, тренировка авторской подачи текста, умения быть "видимым", неслышного дыхания. Изучение собственного оптимального творческого состояния.

17. Логика речи: виды публичных выступлений, трегировка умения говорить под музыку, разрушение устойчивых словосочетаний.

18. Работа актера перед микрофоном: работа с шумами, музыкой и другими звуковыми эффектами.

19. Ток - шоу и спортивные программы: трансляция, межпрограммное пространство. Работа с материалом.

20. Особенности прямого эфира: работа с камерой и «на камеру».

21. Работа актера с режиссером: выполнение режиссерской задачи при воплощении учебных работ.

5 семестр

Работа актера в телестудии.

2. Работа актера на радио.

3. Взаимодействие актеров с персоналом студии.

4. Виды актерских тренингов.

5. Имидж ведущего.

6. Этикет ведущего.

7. Работа актера на ТВ.

8. Работа актера в ток-шоу.

9. Прямые трансляции.

10. Правильность речи и закадровый текст.

11. Выразительные средства актера.

12. Работа актера с режиссером.

13. Действие в кадре / на сцене.

14. Событие в кадре / на сцене.

15. Предлагаемые обстоятельства.

16. Три круга предлагаемых обстоятельств.

17. Отношение к обстоятельствам.

18. Отношение и оценка.

19. Законы органического существования актера в кадре.

20. Актерская органичность.

21. Актерское взаимодействие в кадре.

22. Атмосфера в кадре.

23. Актерская психофизика.

24. Три круга актерского внимания.

25. Работа актера над собой.

26. Работа актёра над ролью.
27. Роль тренинга в работе над ролью.
28. Современные условия актёрской деятельности.
29. Наблюдение и воображение.
30. Актёрская этика и работа со зрителем

Практические задания к экзамену:

1. Чтение художественного, научного и документального текстов.
 2. Исполнение роли в отрывке.
 3. Работа актёра перед микрофоном.
 4. Отрывки из прозаических произведений.
- Экзамен проходит в форме показа спектакля.

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)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятиях	0,5	48	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение доклада	10	1	10
Выполнение творческого задания	18	2	36
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	0,5	64	32,0
Обязательная самостоятельная работа			
Реферат	10	1	10
Выполнение творческого задания	14	2	28
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятиях	0,5	64	32,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	14	2	28
Выполнение доклада	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			

Присутствие на занятиях	0,5	64	32,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение реферата	10	1	10
Выполнение творческого задания	14	2	28
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятиях	0,5	64	32,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	14	2	28
Выполнение доклада	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятиях	0,5	64	32,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение реферата	10	1	10
Выполнение творческого задания	14	2	28
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятиях	0,5	48	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	10	1	10
Выполнение творческого задания	18	2	36
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			

Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятиях	0,5	44	22,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания (Спектакль)	18	2	36
Выполнение творческого задания (Отрывок)	12	1	12
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. Система Станиславского. Работа актера над собой. Процесс воплощения [Текст]. - М. : Эксмо, 2013. - 448 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Текст]/ К. С. Станиславский ; Союз театральных деятелей российской Федерации (М.). - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2013. - 490 с.
<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.
<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.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. <http://books.gukit.ru/>
2. <http://e.lanbook.com>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Актерское мастерство» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
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>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.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

Преподаватель проводит занятия по темам, предусмотренным учебной программой. На практических занятиях преподаватель должен проверить усвоение пройденного материала студентами. В ходе занятий преподаватель должен создавать творческую атмосферу, привлекая студентов к участию в этюдах и обсуждении их.

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.

Должен происходить рост освоения практических основ дисциплины.

При посещении занятий студенты должны активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель, выполнять поставленные задачи. Студенты должны принимать активное участие в тренингах. Во внеаудиторное время студенты должны знакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем.