

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

**«Мастерство артиста драматического театра и
КИНО»**

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 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,4 час.

самостоятельная работа: 37,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	7
присутствие на занятиях	7
творческое задание	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

Рабочая программа дисциплины «Мастерство артиста драматического театра и кино» 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):

С.К. Каргин, доцент кафедры актерского мастерства кафедры актерского мастерства

Рецензент(ы):

Н.В. Шнейдер, заведующий кафедрой

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:

Подготовка к работе 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:

Сформировать у навыки работы с элементами актерской психотехники, жанровыми и стилистическими особенностями сценического существования, творческим взаимодействием с режиссером;
Раскрыть индивидуальные способности на базе освоения основ актёрской профессии, помочь ощутить художественные и эстетические особенности работы в драматическом театре и кино;
Создать условия для формирования понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

Исполнительская практика

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

Актерский тренинг в работе над ролью

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-2 — Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства.

ОПК-2.2 — Осуществляет творческую деятельность в области культуры и искусства.

Знает: приемы внешней и внутренней техники артиста драматического театра и кино; способы воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенности сценического существования в условиях сценического представления, исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии

Умеет: проявлять творческую инициативу в работе над ролью, выходить с творческими предложениями, расширяющими диапазон роли, объем персонажа, глубину его характера

Владеет: навыками воздействия на зрительскую аудиторию, учитывая особенности сценического существования в условиях театрального произведения, исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,4 час.
самостоятельная работа: 37,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	0	0
Практические	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	29	29
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	71,6	71,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Мастерство актёра

Тема 1. 1. Развитие актерского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра драматического театра и кино

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. Жанровые и стилистические особенности сценического существования в кадре

Жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы/ сценария, особенности события в отрывке, препятствия на пути достижения цели и свои действия — средства для её осуществления.

Создание линии жизни и способов поведения персонажа в соответствии с жанровой природой литературного материала.

Тема 1. 3. 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 актёров, объединенного единой творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи и сквозного действия, жанровых и стилистических особенностей спектакля/ фильма.

Тема 1. 4. Исполнение ролей в учебных спектаклях/фильмах

Подготовка учебных спектаклей, участие в телевизионных постановках и фильмах различных жанровых и стилевых направлений.

Особенности работы с камерой. Постепенное сокращение сроков работы над каждым последующим спектаклем. Многократное выступление перед публикой.

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	32	0	0	32
1.1	Развитие актерского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра драматического театра и кино	0	0	0	8	0	0	8
1.2	Жанровые и стилистические особенности сценического существования в кадре	0	0	0	8	0	0	8
1.3	Движение по пути создания роли в системе актёрского ансамбля	0	0	0	8	0	0	8
1.4	Исполнение ролей в учебных спектаклях/фильмах	0	0	0	8	0	0	8
	ВСЕГО	0	0	0	32	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Мастерство артиста драматического театра и кино» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Развитие актерского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра драматического театра и кино	12
2	Жанровые и стилистические особенности сценического существования/ существования в кадре	12
3	Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля	9
4	Исполнение ролей в учебных спектаклях/ фильмах	9

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 «Мастерство артиста драматического театра и кино».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	7
присутствие на занятиях	7
творческое задание	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

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

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:

Работа актера над ролью. Необходимо отразить следующие этапы.

1. Создание сценического образа.
2. Определение актерской сверхзадачи роли.
3. Изучение жизни образа. Фантазирование о роли.
4. Вскрытие текста.
5. Работа над внешней характерностью.
6. Соединение трех разновидностей мысленного действия: мысленная речь, лента видения и микроречь (конспект видений).
7. Работа режиссера с исполнителем. Этюдный метод.
8. «Пунктир» сквозного действия в сцене, в пьесе. Поиск «от себя». Сверхзадача действующих лиц.
9. Метод физических действий.
10. «Поэтическая линия физических действий».
11. Физические действия – путь к подсознанию и эмоциям актера.
12. Метод физических действий – метод поиска выразительных средств и инструмент практического воплощения замысла.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Природа актерского искусства
2. Линия роли в пьесе
3. Сквозное действие, контрдействие
4. Понятие жанра и авторского стиля
5. Авторский тест, как неотъемлемая часть исследования драматургического материала
6. Создание биографии роли
7. Сверхзадача, сквозно действие роли
8. Словесное действие
9. Атмосфера спектакля
10. Сценография-декорационное решение, костюмы, свет
11. Выразительность движения и пластика
12. Сценический образ
13. Проблема сценического перевоплощения
14. Образ и творческое перевоплощение актера
15. Принципы перевоплощение
16. Понятие о жанре спектакля
17. Стилиевые особенности и жанровые признаки драматического материала как основной источник для определения жанровой природы будущего спектакля.
18. Жанр как форма существования конфликта
19. Отношения актера к персонажу
20. Природа сценических чувств актера
21. Творческое взаимодействие режиссера и актера
22. Сценическое общение. Жанр и стиль
23. Мотивы и логика поведения персонажей
24. Драматическая основа этюда: актуальность, художественная значимость, наличие конфликта, нравственная основа этюда, завершенность этюда, яркость, острота событий этюда
25. Практическое событие, его решение в пространстве

26. Вскрытие текста роли
27. Поиск среды, темпоритма, атмосферы, выразительных средств (Свет, музыка, шумы)
28. Физическая жизнь роли - "от сознательного к подсознательному"
29. Общий анализ роли
30. Перспектива актера и перспектива роли
31. Сценический этюд
32. Умение мыслить и импровизационно действовать в логике характера персонажа.
Характер и характерность
33. Голос, манеры, возраст, физическое самочувствие, физиологические, национальные особенности и др.

1. Чтение художественного, научного и документального текстов.
2. Исполнение роли в отрывке.
3. Работа актера перед микрофоном.
4. Отрывки из прозаических произведений.

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 самостоятельная работа			
Доклад	10	2	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	20 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятиях	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	17	2	34
ИТОГО в рамках текущего контроля	50 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. 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>
2. 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>
3. Система Станиславского. Работа актера над собой. Процесс воплощения [Текст]. - М. : Эксмо, 2013. - 448 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Станиславский, К. С. Искусство представления. Классические этюды актерского тренинга [Текст] / К. С. Станиславский. - СПб. : Азбука, 2015. - 192 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Зверева, Н. А. Словарь театральных терминов (создание актерского образа) [Текст] : словарь / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. - 2-е изд. - М. : ГИТИС, 2014. - 136 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

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

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Мастерство артиста драматического театра и кино» 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 кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

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.