

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

«Работа актера с художественным текстом»

Наименование ОПОП: Актерское искусство в драматическом театре и кино
52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: актерского мастерства

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

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

самостоятельная работа: 45,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий	1
реферат	1
творческое задание	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

Рабочая программа дисциплины «Работа актера с художественным текстом» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — 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 52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

Составитель(и):

М.А. Ефремова, доцент кафедры актерского мастерства

Рецензент(ы):

Н.В. Суленева, заведующий кафедрой, д-р искусствоведения

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:

- формирование навыков работы актера с художественным текстом

Задачи дисциплины:

- обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при исполнении художественного произведения;
- ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки произведения;
- развитие культуры речевого общения;
- воспитание творческой инициативы.

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:

Защита реферата

Подготовка к процедуре защиты

Представление творческо-исполнительской работы (проекта)

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность.

ПК-9 — способностью к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям.

— .

Знает: различные способы анализа произведений;
принципы работы над текстом произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

Умеет: использовать мастерство слова в процессе исполнения отрывка из произведений различных жанров

Владеет: навыками актерского анализа и сценического воплощения произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность.

ПК-9 — способностью к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям.

— .

Знает: различные способы анализа произведений;
принципы работы над текстом произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

Умеет: использовать мастерство слова в процессе исполнения отрывка из произведений различных жанров

Владеет: навыками актерского анализа и сценического воплощения произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность.

ПК-9 — способностью к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям.

Знает: различные способы анализа произведений; принципы работы над текстом произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

Умеет: использовать мастерство слова в процессе исполнения отрывка из произведений различных жанров

Владеет: навыками актерского анализа и сценического воплощения произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

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: 26,3 час.

самостоятельная работа: 45,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	Итого
Лекции	0	0
Практические	24	24
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	41,5	41,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Работа актера с художественным текстом

Тема 1. 1. Общие основы и особенности словесного действия в искусстве драматического актера.

Развитие навыков словесного действия на материале малых форм фольклора. Овладение характерностью речи.

Тема 1. 2. Особенности работы над стихотворным произведением.

Текст. Контекст. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. Смысловой

кусоч. Логика художественного прозаического текста. Элементы словесного действия

в работе над прозаическим текстом. Выразительные средства прозаической речи (интонация, темпо-ритм, манера речи)

Тема 1. 3. Основы смыслового анализа текста.

К.С. Станиславский о законах речи.

Логико-грамматический анализ текста.

Речевая пауза. Речевой такт.

Смысловое ударение. Инверсия.

Дифференциация частей текста по смыслу. Принцип выстраивания логической перспективы развития мысли. Логические правила чтения текстов и знаков препинания. Навык письменного логического разбора произведения.

Тема 1. 4. Работа над авторским текстом. Художественное чтение.

Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль. Жанр произведения. Художественное чтение как способ совершенствования выразительности, содержательности и действенности речевого мастерства. Специфика общения рассказчика со зрителями.

Образ рассказчика. Образ автора. Пластическая выразительность рассказчика.

Тема 1. 5. Основные принципы работы над сценическим монологом.

Сценический монолог как упражнение в словесном действии, в овладении характером мышления героя, как способ выражения его мыслей и чувств.

Роль и место монолога в спектакле. Стихотворный монолог. Прозаический монолог.

Монолог в обстоятельствах публичного одиночества. Обращенный монолог.

Тема 1. 6. Принципы работы над сценическим диалогом.

Сценический диалог как способ развития и укрепления навыков речевого общения и взаимодействия. События диалога. Поступки участников диалога. Характер их взаимоотношений. Авторское отношение. Соотнесение событийно-действенного ряда с темпо-ритмической структурой

диалога. Прозаический диалог (и полилог). Стихотворный диалог (и полилог). Применение навыков речевого общения в работе над сценическим диалогом, коллективным рассказом, литературным спектаклем и др.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Работа актера с художественным текстом	0	0	0	24	0	0	24
1.1	Общие основы и особенности словесного действия в искусстве драматического актера.	0	0	0	4	0	0	4
1.2	Особенности работы над стихотворным произведением.	0	0	0	4	0	0	4
1.3	Основы смыслового анализа текста.	0	0	0	4	0	0	4
1.4	Работа над авторским текстом. Художественное чтение.	0	0	0	4	0	0	4
1.5	Основные принципы работы над сценическим монологом.	0	0	0	4	0	0	4
1.6	Принципы работы над сценическим диалогом.	0	0	0	4	0	0	4
	ВСЕГО	0	0	0	24	0	0	24

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Работа актера с художественным текстом» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Общие основы и особенности словесного действия в искусстве драматического актера.».	4
2	Тема: «Особенности работы над стихотворным произведением. ».	4
3	Тема: «Основы смыслового анализа текста.».	4
4	Тема: «Работа над авторским текстом. Художественное чтение.».	4
5	Тема: «Основные принципы работы над сценическим монологом.».	4
6	Тема: «Принципы работы над сценическим диалогом.».	4

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 «Работа актера с художественным текстом».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий	1
реферат	1
творческое задание	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

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 обучающимися дисциплины и степени сформированности необходимых компетенций.

Примерные темы рефератов:

1. Проблема зрительского восприятия в искусстве сцены.
2. Творческие задачи исполнителей.
3. Сценическая речь и задачи чтеца.
4. К.С. Станиславский об искусстве сценической речи.
5. Действенность сценической речи и ее условия.
6. Понятие и функции интонации.
7. Элементы интонации.
8. Фразовые ударения при чтении, их значение для идейного пафоса текста.
9. Пауза – «королева театра» (С. Моэм).
10. Мелодика речи и ее воплощение при сценическом озвучивании текста.
11. Закономерности ритмического принципа. Сценической речи.
12. Логика связного текста.
13. Ритм и образная мелодика.
14. Особенности сценического воплощения художественного текста (проза).
15. Особенности сценического воплощения стихотворного текста.

Примеры творческих заданий по дисциплине:

1. Выполнение исполнительского анализа текста, включающего следующие понятия:
 - исполнительская задача;
 - исполнительское действие;
 - исполнительское отношениеИсполнительский анализ текста.
Эстрадный монолог «Била меня мать» (Я. Островский)

2. Преобразование текста рассказа в исполнительский вариант для сцены.
«Билетик на второй сеанс» (В.М. Шукшин)

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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

По дисциплине предусмотрены следующие виды оценочных средств промежуточной аттестации:

зачет на 1 курсе.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Стихотворная драматургия.
2. Выбор исходного материала.
3. Разговорность драматического стиха.
4. Воплощение особенностей авторской стилистики.
5. Эстрадный монолог.
6. Основные этапы работы над эстрадным монологом.
7. Разговорные жанры эстрады.
8. Принципы работы над сценическим диалогом.
9. Логический анализ текста.
10. Изучение всех предлагаемых обстоятельств данного рассказа.
11. Воспитание элементов «внутренней техники».
12. Поиск приёма в театрализации в жанре эстрадного монолога.
13. Работа на сценической площадке.
14. Работа над литературным материалом.
15. Логика сценической речи. Законы логики в речевом действии.
16. Понятие интонации, мелодики, тембра, темпа, силы голоса.
17. Словесное действие.
18. Работа над речью в отрывках и спектаклях.
19. Анализ просмотренных отрывков и спектаклей.
20. Работа над монологом.

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 выполнении 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			
посещение занятий	1	12	12
Обязательная самостоятельная работа			
творческое задание	24	2	48
реферат	10	1	10
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.

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Работа актера с художественным текстом» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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.
Учебный театр (ККЗ).	Зрительный зал на 420 посадочных мест. Декорационное оборудование. Специализированная мебель. Пульты. Проекционное оборудование, обеспечивающее показ в различных форматах. Звукотехническое оборудование. Светотехническое оборудование.
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

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 лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях в ходе практических занятий:
- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы.

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

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

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

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

В течение изучения дисциплины обучающиеся выполняют доклад.

Требования к написанию и оформлению доклада.

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

Доклад состоит из следующих частей:

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

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

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

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

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

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

Каждая структурная часть доклада начинается с новой страницы.

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

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

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

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

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