

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

«Речевая импровизация актера»

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 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 52,5 час.

самостоятельная работа: 55,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	2
посещение занятий	2
творческое задание	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2

Рабочая программа дисциплины «Речевая импровизация актера» 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):

Суленева Н.В., заведующий кафедрой кафедры искусствознания, д-р культурологии

Рецензент(ы):

Алексахина А.Я., профессор, народный артист 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:

- формирование навыков профессионального импровизационного творчества, способности интересно и правильно переработать заданный материал, выразительно и убедительно донести его до зрителя;
- выработать собственную систему совершенствования импровизационно-творческих способностей, исполнительского мастерства.

Задачи дисциплины:

- развитие индивидуальных импровизационных способностей;
- формирование специфических навыков владения речевой импровизацией актера.

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:

Кастинг актера драматического театра и кино

Мастерство актера драматического театра и кино

Удаленный кастинг актера драматического театра и кино

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-исполнительская деятельность.

ПК-7 — способностью к воплощению актерского мастерства на высоком художественном и техническом уровне и представлению ее результатов публике.

— .

Знает: методологии анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, исполнительских стилей

Умеет: перечислять особенности анализа и оценки исполнительской интерпретации, исполнительских стилей

Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность.

ПК-7 — способностью к воплощению актерского мастерства на высоком художественном и техническом уровне и представлению ее результатов публике.

— .

Знает: методологии анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, исполнительских стилей

Умеет: перечислять особенности анализа и оценки исполнительской интерпретации, исполнительских стилей

Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность.

ПК-8 — способностью к освоению знаний о закономерностях и методах исполнительской работы, подготовке к публичному выступлению, студийной записи.

— .

Знает: средств индивидуальной художественной интерпретации и

исполнительской импровизации роли на уровне понимания

Умеет: воспроизводить индивидуальную художественную интерпретацию, импровизировать в процессе исполнения роли

Вид деятельности: творческо-исполнительская деятельность.

ПК-8 — способностью к освоению знаний о закономерностях и методах исполнительской работы, подготовке к публичному выступлению, студийной записи.

Знает: средств индивидуальной художественной интерпретации и исполнительской импровизации роли на уровне понимания

Умеет: воспроизводить индивидуальную художественную интерпретацию, импровизировать в процессе исполнения роли

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 52,5 час.

самостоятельная работа: 55,5 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	16	16
Практические	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	22	22
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	105,5	105,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Эмпатия актера как основная составляющая речевой импровизации

На эмпатических переживаниях базируется все искусство. Однако достигается такое сопереживание, в том случае, если художник опирается на общие законы эмоций. Драматический театр как вид искусства есть отражение окружающей действительности в сценических образах с помощью воспроизведения картин общественной жизни человека, его поведения, поступков, переживаний в изображённых драматургом обстоятельствах.

Тема 2. Развитие эмоционального диапазона

Для развития личности актера необходимо развитие эмоционального диапазона. Принятие эмоций.

Тема 3. Текст и контекст: вариативность взаимовлияния

Понятие о тексте и контексте.

Тема 4. Зависимость сценической импровизации от речевого интеллекта

Понятие речевого интеллекта. Развитие речевого интеллекта. Способы развития необходимые

для сценической импровизации.

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	Эмпатия актера как основная составляющая речевой импровизации	4	0	0	8	0	0	12
2	Развитие эмоционального диапазона	4	0	0	8	0	0	12
3	Текст и контекст: вариативность взаимовлияния	4	0	0	8	0	0	12
4	Зависимость сценической импровизации от речевого интеллекта	4	0	0	8	0	0	12
	ВСЕГО	16	0	0	32	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Речевая импровизация актера» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Эмпатия актера как основная составляющая речевой импровизации».	8
2	Тема: «Развитие эмоционального диапазона».	8
3	Тема: «Текст и контекст: вариативность взаимовлияния».	8
4	Тема: «Зависимость сценической импровизации от речевого интеллекта».	8

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 «Речевая импровизация актера».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	2
посещение занятий	2
творческое задание	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

1. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.
2. Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики.
3. Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных и согласных звуков. Упражнение на сочетание звуков. Упражнения с текстами скороговорок.
4. Резонаторные упражнения.
5. Упражнения на развитие силы и посылы звука.
6. Упражнения на освобождение мышц.
7. Игры и упражнения на развитие сценического внимания и зрительной памяти.
8. Игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию.
9. Игры и упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.
10. Игры и упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.
11. Упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости.
12. Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла.
13. Упражнения на память физических действий.
14. Упражнения на «общение» и «взаимодействие».
15. Упражнения на развитие чувства ритма внутреннего и коллективного.
16. Импровизация под музыку.

Примерные темы творческих заданий:

1. Воплощение предложенного текста по характеристикам персонажей (картины: В.Мазуровский "кто кого"; А.Колен "Отелло и Дездемона"; Ф. Браун "Труд").
2. Вдумчивое чтение текста и ответы на вопросы слушателей (который час? как погода? отчество папы? и т.д.). Чтение не прерывается. Обучающийся должен составить речевой текст о своих впечатлениях о тексте. Д. Лихаче. "Письма о добром и прекрасном".
3. Вдумчивое чтение текста. Обучающиеся выстраивают в воображении "киноленту видений", описывают "увиденное". Библиотека русской фантастики. Том 2. "Звездочет".
4. Речевая дуэль: два участника одновременно читают предложенный текст. Стиль речи говорящего задан музыкального отрывка. Слушатели описывают свои впечатления.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

- 1) Особенности современной речевой ситуации с точки зрения культуры речи. Факторы, определяющие состояние русского языка нашего времени.
- 2) Влияние средств массовой информации на состояние речевой культуры.
- 3) Основные качества речи.
- 4) Критерии правильной и хорошей речи: информационная насыщенность, логичность, богатство речи.
- 5) Критерии правильной и хорошей речи: эмоциональность, простота, стилистическая уместность, образность.
- 6) Основные единицы речевого общения.
- 7) Речевое взаимодействие. Эффективность речевой коммуникации.
- 8) Невербальные средства коммуникации.
- 9) Критерии разграничения понятий язык и речь.
- 10) Функции языка и речи.
- 11) Культура речи. Аспекты изучения культуры речи.
- 12) Понятие языковой нормы. Кодификация нормы. Виды норм по степени обязательности и в зависимости от использования языковых средств.
- 13) Орфоэпические нормы современного русского языка.
- 14) Лексические нормы современного русского языка.
- 15) Морфологические нормы русского языка. Трудные случаи употребления имен существительных. Род имен существительных.
- 16) Колебания и нормы в системе предложения.
- 17) Особенности русской интонации. Интонационные конструкции.
- 18) Дикция. Пути совершенствования техники речи.
- 19) Различные подходы к членению текста.
- 20) Ваша работа над совершенствованием техники речи.

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	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
творческое задание	26	1	26
доклад	10	2	20
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. Сценическая речь: ощущение-движение-звучание. Вариации для тренинга

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Речевая импровизация актера» 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.
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Учебная аудитория. Студия речевого озвучивания. (Учебный монтажно-тонировочный комплекс).	Специализированная мебель. Персональный компьютер, видео мониторы, звуковая карта, микрофонный предусилитель, устройство громкой связи, акустические мониторы, микрофоны.
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 лекционных и 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.

Самостоятельная работа включает в себя несколько этапов.

1. Освоение и закрепление теоретического материала:

- Работа с учебной литературой, анализ сценариев и фильмов: умение определить жанр, тип конфликта, художественные приемы и особенности композиции, проанализировать образы героев, обсуждение в группе.

- Наличие конспекта, знание учебного материала, правильные ответы на поставленные вопросы, выступления по итогам работы с литературой (презентации и доклады), активное участие в дискуссиях.

2. Формирование практических умений и навыков:

- Выполнение заданий, участие в дискуссиях, анализ, обсуждение в группе.

- Активное участие в групповой работе, выступления, активное участие в дискуссиях.

3. Проверка усвоения знаний, формирования умений и навыков:

- Подготовка к промежуточной аттестации.

- Выполнение практических заданий.

- Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме речевой импровизации.

При определении уровня достижений, обучающихся необходимо обращать особое внимание на конечный результат, показывающий умение применить основные выразительные средства, которые отражают восприятие и видение поставленных задач обучающимися и вызывают адекватную эмоциональную реакцию зрителей, а также отражают полное знание специфики актерского мастерства, понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий и их взаимосвязей.