

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.07 «МАСТЕРСТВО АКТЕРА»**

Направление подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Профиль программы «Режиссура неигрового кино- и телефильма»

Автор(ы):

А.П. Клоков

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Мастерство актера»: нацелена на овладение будущими режиссерами неигрового кино- и телефильма знаниями элементов актерского мастерства, умениями и навыками создания художественных образов актёрскими средствами для осуществления в дальнейшем работы с актером и неактером по воплощению своих творческих замыслов в аудиовизуальных произведениях различных жанров.

Задачи:

- усвоение обучающимися основных теоретических понятий актерского мастерства;
- формирования знаний основ метода действенного анализа пьесы и роли;
- овладение умениями:
- определять тему произведения, его сверхзадачу;
- раскрывать основной драматургический конфликт;
- определять основные события произведения, влияющие на развитие драматического материала (этюда, отрывка);
- образно мыслить в поисках жанрового, смыслового решения драматического материала согласно режиссерскому замыслу;
- находить пластическое - мизансценическое решение произведения, отталкиваясь от смыслового разбора;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Мастерство актера» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Мастерство актера.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов

художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса;

- ОПК-4 Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

З1. Этапы развития актерского искусства; теоретические и методические основы актерского мастерства, основные теоретические понятия актерского мастерства (тема, идея, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие, основной драматургический конфликт и его взаимосвязь с поиском смыслового решения драматического материала, основной событийный ряд, сценическое действие (основные принципы, признаки и виды, партитура атмосфер, темпоритм, второй план, внутренний монолог).

Уметь:

У1. Создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера, проводить подготовительную работу над ролью (актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла), работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей, адаптироваться к непривычным художественным и техническим особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы.

Владеть:

В1. Теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли, навыками импровизации в процессе работы над ролью, теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса, теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зач. ед. (324 час.), семестры изучения – 3, 4, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	3, 4 сем.

	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	324
Контактная работа, в том числе:	98
Практические занятия	98
Самостоятельная работа студента	226
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	3 сем.
Экзамен	4 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Тема 1. Главные принципы системы К.С. Станиславского - основа русской актерской психологической школы	3, 4	14	-	4	-	10
2. Тема 2. Тема, идея	3, 4	16	-	8	-	8
3. Тема 3. Фабула, сюжет, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие	3, 4	14	-	4	-	10
4. Тема 4. Основные события пьесы (исходное, основное, центральное, главное, финальное)	3, 4	12	-	4	-	8
5. Тема 5. Конфликт	3, 4	16	-	4	-	12
6. Тема 6. Сценическое действие. Основные принципы, признаки и виды сценического действия	3, 4	18	-	4	-	14
7. Тема 7. Видение. Внутренний монолог. Второй план	3, 4	18	-	8	-	10
8. Тема 8. Жанр в драматургии, спектакле. Способ существования актера в жанре. Средства выразительности художника в жанровой драматургии	3, 4	12	-	4	-	8

9. Тема 9. Темпо-ритм. Атмосфера	3, 4	16	-	8	-	8
10. Тема 10. Мизансцена и композиция сцены, спектакля	3, 4	12	-	4	-	8
11. Тема 11. Театр переживания. Театр представления	3, 4	14	-	4	-	10
12. Тема 12. Разновидности условного театра. Игровой театр. Театр абсурда	3, 4	22	-	8	-	14
13. Тема 13. Режиссерский замысел спектакля и его пространственно-образное решение. Взаимосвязь смысла и формы	3, 4	16	-	4	-	12
14. Тема 14. Художественный образ сценического произведения и режиссерское решение	3, 4	18	-	4	-	14
15. Тема 15. Основы действенного анализа пьесы и роли	3, 4	14	-	2	-	12
16. Тема 16. Композиция спектакля.						
Композиция отрывка, сцены (структура отрывка)	3, 4	18	-	4	-	14
17. Тема 17. Темпо-ритм и атмосфера спектакля	3, 4	22	-	8	-	14
18. Тема 18. Условность и безусловность игры. Современная драматургия	3, 4	18	-	4	-	14
19. Тема 19. Основные принципы в работе с актером и неактером	3, 4	16	-	4	-	12
20. Тема 20. Действенный анализ отрывков из драматических произведений, выбранных обучающимися учебно-творческой мастерской	3, 4	18	-	4	-	14

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Тема 1. Главные принципы системы К.С. Станиславского - основа русской актерской психологической школы

Театральная ситуация в России до рождения Московского Художественного театра. Историческая встреча К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Творческий поиск Станиславского в работе актера над собой. Рождение системы. Метод физических действий. Значение открытий К.С. Станиславского для современного театра.

Раздел 2. Тема 2. Тема, идея

Определение режиссером темы произведения - основы содержания драматического произведения. Идея как главная мысль произведения, в которой выражается оценочно-эмоциональное отношение писателя к тем явлениям, которые им изображены. Вхождение в «мир» автора. Поиск своей темы и идеи

Раздел 3. Тема 3. Фабула, сюжет, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие

Различие понятий фабула и сюжет. Сухой пересказ событий. Авторская интерпретация фабулы, данных событий. Режиссер - интерпретатор фабулы

Раздел 4. Тема 4. Основные события пьесы (исходное, основное, центральное, главное, финальное)

Определение основных моментов действия - анализ произведения - определение основных событийных конфликтно-действенных фактов. Влияние событий на развитие пьесы, пространство сцены, развитие по сквозному действию спектакля.

Раздел 5. Тема 5. Конфликт

Основной драматургический конфликт в пьесе. Конфликт как основа драматургии. Конфликт — основа зрительского восприятия. Развитие сценического действия через конфликт ситуации. Виды конфликтов (открытый, закрытый, «дружеский», «вражеский»).

Раздел 6. Тема 6. Сценическое действие. Основные принципы, признаки и виды сценического действия

Сценическое действие его основные принципы и два основных признака. Цель персонажа. Обострение развития действия борьбой с предлагаемыми обстоятельствами.

Раздел 7. Тема 7. Видение. Внутренний монолог. Второй план

Видение - закон образного мышления актера на сцене. Природа сценического видения. Эмоциональная память. Видение в профессии сценографа. Развитие воображения, фантазии, образного мышления художника. Внутренний монолог - внутренняя жизнь человека, активность внутреннего действия в определенных предлагаемых обстоятельствах. Взаимосвязь второго плана и внутреннего монолога. Второй план - внутренний мир персонажа, самое органичное, натуральное самочувствие, чрезвычайно «секретное», внутреннее ведомство персонажа. Показ и разбор этюдов на внутренний монолог, сочиненный на основе портрета выбранного обучающимся (Пикассо «Любительница абсента», «Завтрак слепого», Маковский «Без хозяина», Флавицкий «Княжна Тараканова» и др.).

Раздел 8. Тема 8. Жанр в драматургии, спектакле. Способ существования актера в жанре. Средства выразительности художника в жанровой драматургии

Понятие жанра. Средства художественной выразительности в различных жанрах. Жанр как способ отражения действительности, угол зрения. Жанр как признак формы и содержания. Правила игры в жанре.

Раздел 9. Тема 9. Темпо-ритм. Атмосфера

Атмосфера - эмоциональная окраска действия, без которой не может быть образного решения спектакля. Значение атмосферы в обеспечении целостности спектакля. Связь атмосферы со сверхзадачей, предлагаемыми обстоятельствами, событиями, конфликтами, темпо-ритмом. Партитура атмосфер. Темпо-ритм. Скорость действий и внутреннее состояние.

Раздел 10. Тема 10. Мизансцена и композиция сцены, спектакля

Мизансцена как пластическое движение смысла, способ отражения сценического действия. Мизансцена - передача смыслов поступков и чувств персонажей. Образное обобщение в мизансцене. Композиция - закономерные связи между отдельными частями произведения. Сопоставление отдельных частей произведения. Законченная - незаконченная композиция в пьесах Чехова. Показ и обсуждение этюдов, подготовленных обучающимися, на разработку пластического действенного развития роли, выраженного через изменения мизансцены.

Раздел 11. Тема 11. Театр переживания. Театр представления

Две школы: театр переживания (К.С. Станиславский), театр представления (Б. Брехт). Способ существования. Стилистика. Решение сценического пространства спектакля. Средства художественной выразительности в этих направлениях. Режиссеры и театры данных направлений.

Раздел 12. Тема 12. Разновидности условного театра. Игровой театр. Театр абсурда

Разновидности театральных стилей и направлений. Разница подхода к разбору. Способ актерского существования в данных видах театра

Раздел 13. Тема 13. Режиссерский замысел спектакля и его пространственно-образное решение. Взаимосвязь смысла и формы

Определение сверхзадачи, темы, идеи пьесы. Разбор пьесы по основным событиям. Определение ведущего предлагаемого обстоятельства. Предлагаемые обстоятельства большого и малого круга. Сквозное действие. Контрдействие. Жанр. Развитие спектакля посредством происходящих событий. Просмотр и обсуждение спектакля Г. Товстоногова «Мещане».

Раздел 14. Тема 14. Художественный образ сценического произведения и режиссерское решение

Работа режиссера над поиском образно-эмоционального решения отрывка, сцены. Поиск режиссерских средств художественной выразительности (свет, звук, мизансцена, детали реквизита, пространственное решение, костюм, и т.д. Обсуждение предложенных обучающимися решений постановки пьесы А.П. Чехова «Чайка».

Раздел 15. Тема 15. Основы действенного анализа пьесы и роли

Действенный анализ пьесы и роли. М. Кнебель. Этюдная форма репетиций как связь психического и физического действия. Неразрывная связь. Поиск действенной линии поведения персонажа.

Раздел 16. Тема 16. Композиция спектакля. Композиция отрывка, сцены (структура отрывка)

Основные моменты действия. Порядок построения спектакля. Основные события пьесы - структура спектакля. Органическая закономерность построения, опирающаяся на сюжет, тему, идею.

Раздел 17. Тема 17. Темпо-ритм и атмосфера спектакля

М. Чехов об атмосфере как душе спектакля. Взаимосвязь атмосферы и событий. Темпо-ритм - монтаж спектакля. Темпо-ритм - организация борьбы по сквозному действию через борьбу с контрдействием

Раздел 18. Тема 18. Условность и безусловность игры. Современная драматургия

Условное и безусловное в эстетике современного театра. Развитие современной драматургии. Театр doc. Театр verbatim. Влияние современной драматургии на работу режиссера, художника, актера. Поиск новых выразительных средств.

Раздел 19. Тема 19. Основные принципы в работе с актером и неактером

Режиссерский язык. Этика взаимоотношений. Организация творческого процесса.

Раздел 20. Тема 20. Действенный анализ отрывков из драматических произведений, выбранных обучающимися учебно-творческой мастерской

Событийный разбор отрывка. Анализ событий. Определение цели в развитии действия. Конфликт. Атмосфера отрывка. Предлагаемые обстоятельства. Разбор предлагаемых обстоятельств пьесы и роли. Просмотр отрывков. Корректурная работа обучающегося над выбранным отрывком. Разбор актерских работ обучающихся в отрывке из драматических произведений.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

2. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Захава Б. Е. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160196>.
2. Сазонова В. А. Методические основы и программные требования по курсу «Режиссура и мастерство актера» / Сазонова В. А. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/149625>.
3. Кренке Ю. А. Практический курс воспитания актера : учебное пособие / Кренке Ю. А. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/143568>.
4. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств : учебное пособие / Гиппиус С. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140717>.

6.2 Дополнительная литература

1. Юрьев Ю. М. Беседы актера / Юрьев Ю. М. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/145985>.
2. Шрайман В. Л. Профессия - актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра / Шрайман В. Л. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 148 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/157418>.
3. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53671>. — Загл. с экрана.
4. Стромов Ю. А. Путь актера к творческому перевоплощению / Стромов Ю. А. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/157423>.
5. Савина А. Театр. Актер. Режиссер : Краткий словарь терминов и понятий : учебное пособие / Савина А. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 352 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/134044>.
6. Мирошниченко Л. В. Психология актерского искусства. Актерские способности. Самопознание : учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. - 286 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22068>.
7. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / Кнебель М. О. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 152 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/145939>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke>

Программное обеспечение:

1. Офисная система OpenOffice.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповая.
2. Учебная аудитория (лекционная) (УК1А-106С) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещение для самостоятельной работы.

