

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
РЕСТАВРАЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

**Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт»**

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Борзов Александр Александрович

Должность: Ректор

Дата подписания: 20.05.2024 11:22:31

Уникальный программный ключ:

455c1bb9c883bfa2e44bcad3e1e

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО АКТЕРА »,
обязательного компонента
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования - специалитет**

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация:

Режиссер игрового кино- и телефильма

Нормативный срок освоения – 5 лет
(форма обучения - очная)

Санкт-Петербург, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины **«МАСТЕРСТВО АКТЕРА»**, обязательного компонента основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 17.05.2024 № 5), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования **«Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт»** 17.05.2024, разработана с учётом рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы образовательной организации на 2024/2025 учебный год, утверждённых ректором образовательной организации 17.05.2024.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована Частным образовательным учреждением высшего образования **«Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт»** при реализации учебной дисциплины **«МАСТЕРСТВО АКТЕРА»** (контактная работа педагогического работника с обучающимся при проведении практических/ лабораторных занятий (*при наличии*) по дисциплине), обязательного компонента основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 17.05.2024 № 5), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования **«Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт»** 17.05.2024, в условиях выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей основной образовательной программы высшего образования.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины - Дисциплина «Мастерство актёра» дает представление об основах актерской профессии, прививает навыки импровизационного поведения на съемочной площадке, помогает работе режиссера с исполнителем как в импровизационной ситуации, так и в заданной событийной структуре с заранее написанным текстом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам части Блока 1, Б1.О.18 обязательной части основной профессиональной образовательной программы 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма

3. Результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-6	Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6.1.4	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения
		ОПК-6.2.4	Уметь: объединять и направлять деятельность актеров для создания эстетически целостного художественного произведения на съёмочной площадке
		ОПК-6.3.4	Владеть: техникой актёрской игры, необходимой для воплощения эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

4. Объем дисциплины

Общий объем дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 36 часов.

Форма обучения	Курс/семестр	Аудиторные занятия/контактная работа, час.			СР, час.	Форма аттестации
		Л	П	Патт		
очная	1/2/3/4/5/6		306		333	Экзамен/Зачет

Условные обозначения:

Л - лекционные занятия

П – практические занятия

Лаб – лабораторные занятия

СР – самостоятельная работа обучающегося

Патт – промежуточная аттестация

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины

5.1.1. Содержание дисциплины по видам учебных занятий

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР , час .	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Ла б			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Тема 1. Сценическое действие – принципиальная основа театрального искусства.		6		10	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
2	2	Тема 2. Сценическое внимание.		6		10	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
3	3	Тема 3. Творческое самочувствие.		6		10	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
4	4	Тема 4. Сценическое оправдание.		6		10	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
5	5	Тема 5. Природа сценических переживаний актёра.		6		10	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
6	6	Тема 6. Сценическое отношение – путь к действию.		6		10	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
7	7	Тема 7. Оценка факта.		6		10	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
8	8	Тема 8. Драматическое событие.		6		10	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
Итого (1 семестр):			X	54		81	X	X
9	9	Тема 9. Сценический этюд.		7		19	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
10	10	Тема 10. Общение – важнейший вид сценического действия.		7		19	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
11	11	Тема 11. Основные фазы общения.		7		19	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
12	12	Тема 12. Природа конфликта в общении.		7		19	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
13	13	Тема 13. Внутренний монолог и		7		19	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР , час.	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Ла б			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		рождение потребности в произнесении слова.						
Итого (2 семестр)			X	36		99	X	X
14	14	Тема 14. Взаимодействие и его виды.		6		9	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
15	15	Тема 15. Элементы сценической выразительности в общении.		6		9	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
16	16	Тема 16. Специфика этюдного метода.		6		9	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
17	17	Тема 17. К. С.Станиславский об искусстве перевоплощения.		6		9	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
18	18	Тема 18. Специфика актёрской наблюдательности.		6		9	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
19	19	Тема 19. Принцип: «от внешнего к внутреннему».		6		9	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
20	20	Тема 20. Актёрское наблюдение и метод физических действий.		6		9	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
21	21	Тема 21. Наблюдение – условие актёрской выразительности.		6		9	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
22	22	Тема 22. Речевая характерность.		6		9	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
Итого (3 семестр)			X	54		81	X	X
23	23	Тема 23. Возрастная характерность.		6		5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
24	24	Тема 24. Характерность как отпечаток профессии.		6		5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
25	25	Тема 25. Манера		6		5	ОПК-6.1.4	защита

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР , час .	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Ла б			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поведения и характер отношений.					ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	практических работ
26	26	Тема 26. В. И. Немирович-Данченко о «зерне роли». Драматический характер и драматический герой.		6		5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
27	27	Тема 27. Драматургия – основа театрального искусства.		6		5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
28	28	Тема 28. Драматическая проблема. Идея автора и идея персонажа.		6		5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
29	29	Тема 29. Основные этапы развития конфликта.		6		5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
30	30	Тема 30. Жанровые особенности и стилевое решение роли: манера игры.		6		5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
31	31	Тема 31. Идеино-тематический анализ.		6		5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
Итого (4 семестр)			X	54		45	X	X
32	32	Тема 32. Событийный анализ. Архитектура пьесы.		7		1,2	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
33	33	Тема 33. Художественный анализ пьесы.		7		1,2	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
34	34	Тема 34. Этюдный метод. Метод физических действий.		7		1,2	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
35	35	Тема 35. Идеино-тематический, событийный и художественный анализ роли.		7		1,2	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР , час .	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Ла б			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	36	Тема 36. Основы сценического перевоплощения. Характерность.		7		1,2	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
37	37	Тема 37. Работа с актером над созданием образа роли: раскрытие характера.		7		1,2	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
38	38	Тема 38. Актер – соавтор режиссера, режиссер своей роли.		7		1,2	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
Итого (5 семестр)			X	54		9	X	X
39	39	Тема 39. Сценическая задача и ее элементы. Сценический этюд. Методика сочинения и работы.		7		2,5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
40	40	Тема 40. Анализ произведения, положенного в основу этюда.		7		2,5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
41	41	Тема 41. Смысл и образ. «Вскрытие» текста роли.		7		2,5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
42	42	Тема 42. Работа актера на репетиции.		7		2,5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
43	43	Тема 43. Содержание и форма в актерском искусстве.		7		2,5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
44	44	Тема 44. Освоение метода действенного анализа на материале драматического отрывка.		7		2,5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
45	45	Тема 45. Способ сценического существования.		7		2,5	ОПК-6.1.4 ОПК-6.2.4 ОПК-6.3.4	защита практических работ
Итого (6 семестр)			X	54		18	X	X

5.2. Содержание дисциплины.

5.2.1. Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. Сценическое действие – принципиальная основа театрального искусства. Сценическое действие и условия его возникновения.

Значение простейших физических действий в творчестве актера. Внутренняя и внешняя техника актера.

Психотехника актера и ее основные элементы.

Тема 2. Сценическое внимание.

Объект внимания. Непрерывная линия внимания актёра на сцене. Сценическое внимание и фантазия. Внимание формальное и творческое, пассивное и активное. Действенная природа воображения в творчестве актёра.

Тема 3. Творческое самочувствие.

Сценическое внимание и мускульная свобода. Виды сценического зажима и пути его преодоления. Свобода внешняя (физическая) и внутренняя (психическая). Способность к адекватному восприятию в условиях публичного творчества.

Тема 4. Сценическое оправдание.

Театральная условность и сценическая правда. Творческое воображение: нужно ли видеть то, чего нет на самом деле? Сценическое оправдание – путь к вере. Сценическая вера и серьёз – необходимые условия убедительности актёрской игры. Публичное одиночество.

Тема 5. Природа сценических переживаний актёра.

Эмоциональная память и её роль в творчестве актёра. Переживание жизненное и переживание эстетическое. Художественное переживание и художественный образ. Сценическая выразительность. Метод физических действий в искусстве актёра.

Тема 6. Сценическое отношение – путь к действию.

Два вида сценических отношений: «жизненное» и «условное». Основа сценического отношения – восприятие того, что дано. Роль творческого воображения и эмоциональной памяти в формировании сценически оправданного отношения. Перемена отношения. Сценическое действие и условия его возникновения. Действие – главный возбудитель сценических переживаний актера. Значение простейших физических действий в творчестве актера.

Тема 7. Оценка факта.

Предлагаемые обстоятельства. Оценка факта – процесс познания и открытия ранее потаённых характеристик объекта. Творческий итог актёрской оценки – возникновение потребности в воздействии на объект или изменении ситуации. Оценка предлагаемых обстоятельств – побудительный мотив действия. Три уровня предлагаемых обстоятельств, определяющих: цель, препятствия, на пути её достижения, а также имеющиеся и необходимые средства их преодоления. Сценическое действие – принципиальная основа театрального искусства.

Тема 8. Драматическое событие.

Сумма предлагаемых обстоятельств с одним действием. Драматическое событие как процесс нарушения порядка в системе отношений и борьба за его восстановление. Подход к драматическому этюду.

Тема 9. Сценический этюд.

Содержание сценического этюда – драматическое событие. Сюжетная линия этюда и её зрелищное воплощение: метод физических действий. Принципы отбора выразительных средств. Сценическое оформление этюда. Мизансцена. Импровизация и фиксирование приспособлений. Импровизационное самочувствие.

Тема 10. Общение – важнейший вид сценического действия.

Условия возникновения сценического общения. Человек – главный объект художественного исследования и цель сценического творчества актёра. Общение как

непрерывная и заинтересованная связь между партнёрами. Противоречие – основа драматического общения. Предлагаемые обстоятельства, коллизия и конфликт. Главная цель – борьба за изменение отношения партнёра. Главное условие – органично воспринимать и учитывать мельчайшие, порою, тщательно скрываемые, особенности поведения партнёра, и действовать самому только на основе их оценки.

Тема 11. Основные фазы общения.

Общение – волевой единый психофизический процесс, состоящий из постоянно повторяющихся пяти фаз. Ориентировка в предлагаемых обстоятельствах и верный выбор объекта внимания. Поиск приспособлений, позволяющих привлечь к себе необходимое внимание партнёра. Оценка: пристройка, поиск верного способа воздействия на партнёра. Осуществление воздействия на партнёра. Оценка отклика партнёра и обоюдная корректировка поведения.

Тема 12. Природа конфликта в общении.

Предпосылки к возникновению конфликта – драматическая коллизия (скрытое противоречие). Конфликт – столкновение предлагаемых обстоятельств. Человек – носитель и выразитель обстоятельств, идей, отношений. Конфликт – нарушение порядка в отношениях. Действие в обстоятельствах конфликта направлено на изменение или восстановление порядка. Конфликт внешний и внутренний.

Тема 13. Внутренний монолог и рождение потребности в произнесении слова.

Рождение физического действия как результат столкновения мысли с внешним препятствием. Слово – высшая форма актёрского приспособления. Интонация – содержательная сущность воздействия. Драматический подтекст.

Тема 14. Взаимодействие и его виды.

Драматическое взаимодействие – борьба за меру власти над партнёром или за освобождение от его притязаний. Обусловленность вида взаимодействия предлагаемыми обстоятельствами: внешние – внутренние, формальные – психологические, служебные – личные, социальные – природные и так далее. Ролевые межличностные отношения по принципу противостояния: сильный – слабый, охотник – добыча, ведущий – ведомый, красивый – уродливый и т. п.

Тема 15. Элементы сценической выразительности в общении.

Специфика художественной образности в сценическом искусстве. Зрелищная природа драматического события в спектакле. Выразительные средства и актёрские приёмы – основа создания сценического образа.

Тема 16. Специфика этюдного метода.

Принципы организации сценического этюда. Закон единства места, времени и действия: здесь, сегодня, сейчас. Этюдный метод работы актёра: от сознательного к подсознательному. («Разведка умом» и «разведка действием».) Импровизация и способность закреплять найденное. Организационные, педагогические и творческие принципы подготовки и исполнения этюда.

Тема 17. К. С. Станиславский об искусстве перевоплощения.

К. С. Станиславский о принципе перевоплощения актёра в образ: «стать другим, оставаясь самим собой». Способность к ролевой игре. Наивность и серьёзность, творческая фантазия и реальность, доверчивость и смелость – исходные условия подготовки актёра для работы над ролью.

Тема 18. Специфика актёрской наблюдательности.

Характерность – доминанта первого впечатления от внешнего облика человека. Объект наблюдения – предлагаемое обстоятельство, которое актёру необходимо оправдать, то есть сделать своим. Влияние элемента характерности на характер поведения в целом.

Тема 19. Принцип: «от внешнего к внутреннему».

Характерность как элемент исходных предлагаемых обстоятельств. Внешняя характерность как препятствие и как союзник на пути к достижению цели. Проблема

конфликта «внешнего» и «внутреннего» и его драматическое разрешение.

Тема 20. Актёрское наблюдение и метод физических действий.

Поведение – цепочка совершения простейших физических действий.

Характерность – внешнее физически существующее свойство человека, оказывающее влияние на его поведение. Характерность и её значение в способе осуществления простейших физических действий. Характерность и характерные черты взаимодействия.

Тема 21. Наблюдение – условие актёрской выразительности.

Физическая природа проявления характерности – основа и условие зрелищности сценического образа. Наблюдение – путь к созданию выразительных средств, раздвигающих творческие (изобразительные) индивидуальные возможности актёра.

Тема 22. Речевая характерность.

Звучащая речь – выразитель природных, психологических и социальных специфических черт человека. Факторы, влияющие на лексическую, орфоэпическую и психологическую характеристику речи.

Тема 23. Возрастная характерность.

Способ отбора предлагаемых обстоятельств и объектов внимания в зависимости от возрастных особенностей. Возрастные особенности объективизации потребностей. Проблема конфликта, желаемого и возможного, психологического и физического тонуса.

Тема 24. Характерность как отпечаток профессии.

Характерность и национальный колорит. Отпечаток профессиональной деятельности на образе жизни. Понятие национальный колорит. Интонационно-речевое и пластическое своеобразие как национальная черта характера.

Тема 25. Манера поведения и характер отношений.

Манера поведения – основной вопрос технологии творчества актёра. Соотношение внешнего и внутреннего в психотехнике создания сценического образа. Адекватность и конфликтность психических задач и физических средств их воплощения (достижения). Стил поведения.

Тема 26. В. И. Немирович-Данченко о «зерне роли». Драматический характер и драматический герой.

Способ существования актёра в образе – верно постигнутая природа чувств, выраженная в точно найденной манере поведения в предлагаемых обстоятельствах. Актёрское оправдание («присвоение») «зерна роли» – путь к органичному перевоплощению в образ. Характер и действие. Драматургия развития. Система образов. Движение по событиям. Сквозное действие. Перспектива. Сверхзадача героя.

Тема 27. Драматургия – основа театрального искусства.

Драматургия – первооснова творческого замысла режиссёра и актёра. Ведущая роль драматургии в театральном искусстве, неразрывность театра и драматургии.

Тема 28. Драматическая проблема. Идея автора и идея персонажа.

Понятие «тема» как проблема и «тема» как большой круг предлагаемых обстоятельств. Идея автора и режиссерская сверхзадача. Составляющие профессионального прочтения литературной основы драмы: идейно-тематический анализ, действенный анализ.

Тема 29. Основные этапы развития конфликта.

Драматические события. Конфликт как основа драматического развития сценического действия и главная движущая сила сюжета. Реализация конфликта в событиях. Событие как значительный факт, как главный побудитель действия и как процесс.

Тема 30. Жанровые особенности и стилевое решение роли: манера игры.

Характеры и конфликт. Определяющая роль характеров в возникновении и развитии конфликта. Раскрытие характеров через конфликт, через их поступки и действия. Стил как органическое единство идейного содержания произведения и неразрывно связанных с ним выразительных художественных средств (характеров

персонажей, языка, композиции, жанра).

Тема 31. Идейно-тематический анализ.

Тема, проблема и художественные идеи пьесы. Три круга предлагаемых обстоятельств в методологии действенного анализа. Средний круг предлагаемых обстоятельств. Сквозное действие и исходное предлагаемое обстоятельство. Сущность драматического конфликта. Конфликт и единство действия.

Тема 32. Событийный анализ. Архитектоника пьесы.

Событие и событийный ряд. Взаимосвязь исходного и ведущего предлагаемых обстоятельств. Исходное событие. Основное событие. Природа обострения конфликта. Центральное событие – пик борьбы сквозного действия и ведущего предлагаемого обстоятельства. Финальное событие – разрешение конфликта. Событийный ряд – основа замысла спектакля.

Тема 33. Художественный анализ пьесы.

Анализ художественного стиля пьесы и её жанровых особенностей. Система образов.

Речевая характеристика действующих лиц.

Тема 34. Этюдный метод. Метод физических действий.

Этюд в методе действенного анализа. Репетиционный этюд. Роль физических действий в методе. Метод физических действий – метод выражения события. Проблема возникновения живой, выразительной речи в спектакле. От текста автора к речи в спектакле.

Тема 35. Идейно-тематический, событийный и художественный анализ роли.

Система образов. Сверхзадача, конфликт и сквозное действие героя. Событийно-действенный анализ роли. Жанрово-стилевое решение. Сценический образ. Пути к сценическому воплощению.

Тема 36. Основы сценического перевоплощения. Характерность.

Характер. Способ существования актера на сцене и манера актерской игры. Поиск характерности на основе создаваемого характера. Пластическое решение образа. Речевая характерность. Костюм, реквизит, грим как выразительные средства создания образа.

Тема 37. Работа с актером над созданием образа роли: раскрытие характера.

Принцип отбора предлагаемых обстоятельств. Синтез «внешнего» и «внутреннего». Художественная ценность драматической роли. Зритель – «третий творец» спектакля. Особенности работы над современным и классическим произведениями.

Тема 38. Актер – соавтор режиссера, режиссер своей роли.

Режиссер, его роль в искусстве театра и кино. Режиссер – истолкователь драматургического материала. Режиссер – организатор творческого процесса. Творческое взаимодействие режиссера и актера. Режиссер – педагог и воспитатель творческого коллектива.

Тема 39. Сценическая задача и ее элементы. Сценический этюд. Методика сочинения и работы.

Значение работы над этюдом в процессе обучения. События, предлагаемые обстоятельства. Мотивы поведения, цели и задачи действующих лиц. Вскрытие конфликта. Обострение предлагаемых обстоятельств – путь к творчеству.

Тема 40. Анализ произведения, положенного в основу этюда.

Тема, идея, конфликт произведения. Предлагаемые обстоятельства, формирующие события. Этапы развития конфликта – события, повороты. Сверхзадача произведения, этюда. Жанр и стиль.

Тема 41. Смысл и образ. «Вскрытие» текста роли.

Логический разбор. События, как этапы непрерывно развивающегося сквозного действия роли. Второй план. Определение задач и логики действия в предлагаемых обстоятельствах. Перспектива артиста и роли.

Тема 42. Работа актера на репетиции.

Работа за столом. Проверка логики и последовательности действий. Завязывание отношений. Переход к движению и мизансценам. Репетиция в выгородке. Поиски, определение и уточнения физических и элементарно - психологических действий. Подготовительные упражнения и этюды. Оценка предлагаемых обстоятельств и действий. Физическое самочувствие. Общение. Рождение сценических красок, поиски мизансцен. Использование режиссерского показа. Освоение декораций, мебели, бутафории, музыки, шумов, костюмов и т.д. Уточнение ритмов. Отбор сценических красок Фиксирование мизансцен и рисунка роли. Репетиции в театре и кино: сходство и различие.

Тема 43. Содержание и форма в актерском искусстве.

Содержание сценического образа не только слова, чувства, мысли и поступки действующего лица, но также мысли и чувства самого актера по поводу слов, мыслей, чувств и поступков образа. Сверхзадача актера и тема образа. Взаимодействие «чувства правды» и

«чувства формы» в актерском искусстве. Единство внутренней и внешней техники игры актера. Выразительность актерской игры. Простота и ясность формы, чистота и четкость рисунка, завершенность каждой сценической краски, как основные элементы сценической выразительности. с Способность подчинить свою игру требованиям стиля и жанра данного произведения. Творческое самочувствие и техника исполнения в произведениях различных авторов и различных жанров. Разная природа чувств.

Тема 44. Освоение метода действенного анализа на материале драматического отрывка.

Создание биографии роли. Определение неразрывной линии действия. Сверхзадача, сквозное действие роли. Физическое самочувствие. Постепенное сближение актера с жизнью роли. «Второй план» роли, внутренняя речь и подтекст. Словесное действие.

Тема 45. Способ сценического существования.

Отношение актера к персонажу. Работа актера на репетиции. Природа сценических чувств актера. Проблема выявления жанра спектакля через искусства актера.

Практические занятия

№ п/п	Номер раздела дисциплины	Тема лекции
1	2	4
1	1	Сценическое действие – принципиальная основа театрального искусства
2	2	Сценическое внимание
3	3	Творческое самочувствие
4	4	Сценическое оправдание
5	5	Природа сценических переживаний актёра
6	6	Сценическое отношение – путь к действию
7	7	Оценка факта
8	8	Драматическое событие
9	9	Сценический этюд
10	10	Общение – важнейший вид сценического действия
11	11	Основные фазы общения
12	12	Природа конфликта в общении
13	13	Внутренний монолог и рождение потребности в произнесении слова

№ п/п	Номер раздела дисциплины	Тема лекции
1	2	4
14	14	Взаимодействие и его виды
15	15	Элементы сценической выразительности в общении
16	16	Специфика этюдного метода
17	17	К. С. Станиславский об искусстве перевоплощения
18	18	Специфика актёрской наблюдательности
19	19	Принцип: «от внешнего к внутреннему»
20	20	Актёрское наблюдение и метод физических действий
21	21	Наблюдение – условие актёрской выразительности
22	22	Речевая характерность
23	23	Возрастная характерность
24	24	Характерность как отпечаток профессии
25	25	Манера поведения и характер отношений
26	26	В. И. Немирович-Данченко о «зерне роли». Драматический характер и драматический герой
27	27	Драматургия – основа театрального искусства
28	28	Драматическая проблема. Идея автора и идея персонажа
29	29	Основные этапы развития конфликта
30	30	Жанровые особенности и стилевое решение роли: манера игры
31	31	Идейно-тематический анализ
32	32	Событийный анализ. Архитектоника пьесы
33	33	Художественный анализ пьесы
34	34	Этюдный метод. Метод физических действий
35	35	Идейно-тематический, событийный и художественный анализ роли
36	36	Основы сценического перевоплощения. Характерность
37	37	Работа с актером над созданием образа роли: раскрытие характера
38	38	Актер – соавтор режиссера, режиссер своей роли
39	39	Сценическая задача и ее элементы. Сценический этюд. Методика сочинения и работы
40	40	Анализ произведения, положенного в основу этюда
41	41	Смысл и образ. «Вскрытие» текста роли
42	42	Работа актера на репетиции
43	43	Содержание и форма в актерском искусстве
44	44	Освоение метода действенного анализа на материале драматического отрывка
45	45	Способ сценического существования

6. Тематика курсовых работ/проектов

Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены.

7. Контрольные работы

Не предусмотрены

8. Для обучающегося, осваивающего учебную дисциплину, обязательный компонент основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма, форма обучения - очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 12.05.22 № 7), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» 12.05.2022, по индивидуальному учебному плану (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося), Институт:

- разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и утверждает в установленном порядке, согласно соответствующему локальному нормативному акту, **индивидуальный учебный план** конкретного обучающегося (учебный план, обеспечивающий освоение конкретной основной образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося);

- устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану **одинаковые дидактические единицы** - элементы содержания учебного материала, изложенного в виде утверждённой в установленном образовательной организацией порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочей программы учебной дисциплины, обязательного компонента разработанной и реализуемой Институтом основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, как и для обучающего, осваивающего основную образовательную программу высшего образования в учебной группе;

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (бакалавра) **объём учебной дисциплины** с указанием количества академических часов/ЗЕТ, выделенных на его контактную работу (групповую и (или) индивидуальную работу) с руководящими и (или) научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу высшего образования;

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (бакалавра) количество академических часов/ЗЕТ по учебной дисциплине, выделенных на его самостоятельную работу *(при необходимости)*.

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида, осваивающего учебную дисциплину, обязательный компонент основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма, форма обучения – очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 12.05.22 № 1), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» 12.05.2022, (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)), Институт:

- разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и утверждает в установленном порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту **индивидуальный учебный план** конкретного обучающегося (бакалавра) с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*) (учебный план, обеспечивающий освоение конкретной основной образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося);

- устанавливает для конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья содержание образования (**одинаковые дидактические единицы** - элементы содержания учебного материала, как и для обучающего, осваивающего основную образовательную программу высшего образования в учебной группе) и условия организации обучения, изложенного в виде утверждённой в установленном Институте порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочей программы учебной дисциплины, обязательного компонента разработанной и реализуемой им адаптированной основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (для конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*));

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (бакалавра) с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (*при наличии факта зачисления такого обучающегося (бакалавра) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*) **объём учебной дисциплины** с указанием количества академических часов/ ЗЕТ, выделенных на его контактную работу (групповую и (или) индивидуальную работу) с руководящими и (или) научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу высшего образования;

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*) количество академических часов/ ЗЕТ по учебной дисциплине, выделенных на его самостоятельную работу (*при необходимости*).

9. Особенности организации образовательной деятельности по учебной дисциплине для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 12.05.22 № 7), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» 12.05.2022, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*) осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

Образовательной организацией созданы специальные условия для получения высшего образования по основной образовательной программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 12.05.22 № 7), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» 12.05.2022, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание образовательной организации и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение указанной выше основной образовательной программы высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*).

При получении высшего образования по указанной выше основной образовательной программе высшего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося (бакалавра) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*).

В целях доступности получения высшего образования по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» 12.05.2022, лицами с ограниченными возможностями здоровья (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося (бакалавра) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*) образовательной организацией обеспечивается:

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и дублируется шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию образовательной организации;

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество определено с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 1.

Используемое программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства):

- серверные и пользовательские операционные системы: Microsoft Windows 10 Pro Education лицензионный договор № ЛД/836/782201 от 01.09.2021 до 28.02.2023 (с продлением до 28.08.2024 и далее каждые 18 месяцев), Ubuntu, Debian FreeBSD, Linux.

- пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;

- офисные пакеты: Microsoft 365 лицензионный договор № ЛД/836/782202 от 01.09.2021 до 01.09.2024, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;

- облачные сервисы: Яндекс.Облако, Google Documents, Google Sites;

- веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс (отечественное производство);

- программное обеспечение: 1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях (отечественное производство) лицензионный договор № ЦС21-003296 04.04.2022 до 04.04.2026, ПК АРБИТР (ПК АСМ СЗМА) (отечественное производство) лицензионный договор № 21-04/22 от 15.04.2022 до 15.04.2026;

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

<https://primo.nlr.ru/> - Каталог российской национальной библиотеки

<https://urait.ru/> - Электронная библиотечная система «Юрайт»

<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://92.255.101.238:56666/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe - Электронная библиотечная система «Ирбис»

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения.

191015, г. Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 7, литера А	Специализированные многофункциональные учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе, для организации практической подготовки обучающийся, с перечнем основного оборудования: Столы для обучающихся; Стулья для обучающихся; Стол педагогического работника;
--	--

	Стул педагогического работника; Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду лицензиата; Интерактивная доска; Проектор
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся с перечнем основного оборудования: Столы для обучающихся; Стулья для обучающихся; Компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду лицензиата; Ноутбуки с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду лицензиата; Принтер; Сканер
	Используемое программное обеспечение (<i>комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства</i>): - серверные и пользовательские операционные системы: Microsoft Windows 10 Pro Education лицензионный договор № ЛД/836/782201 от 01.09.2021 до 28.02.2023 (с продлением до 28.08.2024 и далее каждые 18 месяцев), Ubuntu, Debian FreeBSD, Linux. - пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler; - офисные пакеты: Microsoft 365 лицензионный договор № ЛД/836/782202 от 01.09.2021 до 01.09.2024, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice; - облачные сервисы: Яндекс.Облако, Google Documents, Google Sites; - веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс (отечественное производство); - программное обеспечение: 1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях (отечественное производство) лицензионный договор № ЦС21-003296 04.04.2022 до 04.04.2026, ПК АРБИТР (ПК АСМ СЗМА) (отечественное производство) лицензионный договор № 21-04/22 от 15.04.2022 до 15.04.2026;

Приложение 1

КАРТА

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой

Дисциплина **МАСТЕРСТВО АКТЕРА**

Код, направление подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения,**

Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма, форма обучения – очная

Основная литература

1. Актерское мастерство: американская школа / Шидер Луис, Страсберг Анна, Оппенгейм Том [и др.] ; под редакцией Бартоу Артур

Дополнительная литература

1. Лысова, Н. А. Мастерство актера : учебное пособие

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.