

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова О.Л. Денисова

« 7 » сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МАСТЕРСТВО АКТЕРА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ И КИНО

Специальность: **52.09.02 Актёрское мастерство (по видам)**

Вид: **Актерское искусство в драматическом театре и кино**

Квалификация выпускника: **«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.**

Артист драматического театра и кино»

Форма обучения: **очная**

Москва, 2020г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.09.02 Актерское мастерство (по видам), вид: Актерское искусство в драматическом театре и кино.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: овладение элементами внутренней техники актёра, углубление знаний теории актёрского искусства в драматическом театре и формирование практических навыков.

Задачи дисциплины: овладение элементами системы и методом создания сценического образа; формирование у обучающихся навыков индивидуально-личностного подхода к каждой актёрской индивидуальности как в процессе обучения будущих артистов, так и в сценической практике.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Ассистент-стажёр должен знать:

- принципы подхода к созданию сценического образа;
- теорию мастерства актёра;
- основы драматического искусства;
- принципы формирования художественно-творческой и образовательной среды;
- жанрово-стилистические особенности в работе над ролью;
- закономерности и методы исполнительской работы;
- особенности публичного выступления;
- особенности студийной записи;
- особенности разработки реализации проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества.

должен уметь:

- создавать сценический образ, работать над ролью самостоятельно
- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое самочувствие
- свободно пользоваться театральной терминологией
- создавать атмосферу доверия и творческого сотрудничества.

должен владеть:

- навыками организации сценического действия;
- основами актёрского мастерства, позволяющими осуществлять исполнительскую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами социального взаимодействия;
- способностью к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам;
- навыками подготовки к публичному выступлению и студийной записи.

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Мастерство актера в драматическом театре и кино», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к воплощению актёрского мастерства на высоком художественном и техническом уровне и представлению её результатов публике (ПК-7);
- способностью к освоению знаний о закономерностях и методах исполнительской работы, подготовке к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- способностью к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9);
- готовностью к показу своей исполнительской работы на различных сценических площадках (ПК-10);
- готовностью к участию в культурной жизни общества, включая формирование художественно - творческой и образовательной среды (ПК-11);
- способностью к разработке и реализации собственных и совместных с представителями других организаций в сфере образования просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей кино, радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-12).

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
ПК-7	Обучающийся знает: принципы подхода к созданию сценического образа; теорию мастерства актёра.
	Обучающийся умеет: создавать сценический образ, работать над ролью самостоятельно
	Обучающийся владеет: основами актёрского мастерства, позволяющими осуществлять исполнительскую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами социального взаимодействия
ПК-8	Обучающийся знает: закономерности и методы исполнительской работы; особенности публичного выступления; особенности студийной записи.
	Обучающийся умеет: свободно пользоваться театральной терминологией
	Обучающийся владеет: навыками подготовки к публичному выступлению и студийной записи

ПК-9	Обучающийся знает: принципы подхода к созданию сценического образа; жанрово-стилистические особенности работы над ролью.
	Обучающийся умеет: свободно пользоваться театральной терминологией
	Обучающийся владеет: способностью к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам
ПК-10	Обучающийся знает: основные средства актерской выразительности и способы их применения в работе над ролью.
	Обучающийся умеет: поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое самочувствие;
	Обучающийся владеет: основами актёрского мастерства, позволяющими осуществлять исполнительскую деятельность
ПК-11	Обучающийся знает: основы драматического искусства; принципы формирования художественно-творческой и образовательной среды
	Обучающийся умеет: создавать атмосферу доверия и творческого сотрудничества
	Обучающийся владеет: навыками организации сценического действия;
ПК-12	Обучающийся знает: принципы подхода к созданию сценического образа; особенности разработки реализации проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества
	Обучающийся умеет: создавать атмосферу доверия и творческого сотрудничества
	Обучающийся владеет: основами актёрского мастерства, позволяющими осуществлять исполнительскую деятельность

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Мастерство актера в драматическом театре и кино» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **20 з.е., 720 часов**

Трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего часов	Курс	
		1 курс	2 курс
Общая трудоемкость	720	218	475
Контактная работа (всего)	300	164	136
в том числе:			
Практические занятия	300	164	136
Самостоятельная работа (всего)	393	232	161
Трудоемкость контроля (подготовка к экзамену)	27		27
Форма промежуточной аттестации		зачет	экзамен

Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Практические занятия	Самостоятельная работа	Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
1 курс		396	164	232	Текущий контроль
1.	Упражнения на элементы сценического самочувствия	63	25	38	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий, ПК-7; ПК-10, ПК-11
2.	Одиночные этюды	66	28	38	Оценка результатов выполнения одиночных этюдов в ходе практических занятий, ПК-7; ПК-10, ПК-11
3.	Парные этюды	66	28	38	Оценка результатов выполнения одиночных этюдов в ходе практических занятий, ПК-7; ПК-10, ПК-11
4.	Наблюдения за животными.	63	25	38	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7; ПК-8, ПК-10
5.	Наблюдения за людьми	68	28	40	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических

					занятий, ПК-7; ПК-8, ПК-10
6.	Работа с живописью. Этюды.	70	30	40	Оценка результатов выполнения этюдов в ходе практических занятий, ПК-7; ПК-8, ПК-10
	Промежуточная аттестация				Зачет
2 курс		324	136	188	
1.	Работа над отрывками русской классики	148	68	80	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12
2.	Работа над отрывками зарубежной классики	149	68	81	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12
	Промежуточная аттестация	27		27	Экзамен
ВСЕГО		720	300	420	

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1 курс		
1.	Упражнения на элементы сценического самочувствия	Развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное сценическое состояние актера. Упражнения: на гибкость и растяжку; на силу на координацию на прыгучесть и подвижность стопы; на мышечную память, освобождение мышц.
2.	Одиночные этюды	Одиночный этюд, созданный ассистентом-стажером в предлагаемых обстоятельствах. Оценка восприятия какого-либо факта.
3.	Парные этюды	Сочиненные и подробно разработанные предлагаемые обстоятельства, исходное событие и противоположные задачи действующих спонтанно в живом процессе. «Я во взаимодействии с другим человеком - в

		предлагаемых обстоятельствах».
4.	Наблюдения за животными.	Ассистент-стажер, наблюдает за животными, их повадками, движением, особенностями поведения в различных обстоятельствах. Результаты наблюдений демонстрируются и разбираются на практических занятиях с участием педагога и обучающегося.
5.	Наблюдения за людьми	Ассистент-стажер, наблюдает за людьми в различных жизненных ситуациях, находит интересные характеры, особенности поведения и «примеряет» их на себя. Результаты наблюдений демонстрируются и разбираются на практических занятиях с участием педагога и обучающегося.
6.	Работа с живописью. Этюды.	Ассистент-стажер работает с живописью, изучает особенности цветового решения, композиции картины, расположение предметов, людей и животных. Результаты разбираются на практических занятиях с участием педагога и обучающегося.
2 курс		
1.	Работа над отрывками русской классики	Освоение данного раздела обучающимся происходит непосредственно в работе над ролью в отрывках, взятых из пьес либо литературных произведений, относящихся к русской классике. В данной работе предлагаемые обстоятельства, исходные события и задачи заданы автором.
2.	Работа над отрывками зарубежной классики	Освоение данного раздела обучающимся происходит непосредственно в работе над ролью в отрывках, взятых из пьес либо литературных произведений, относящихся к зарубежной классике. В данной работе предлагаемые обстоятельства, исходные события и задачи заданы автором.

4. Образовательные технологии

Данный курс состоит из практических занятий, самостоятельной работы над материалом, текущей и промежуточной аттестации. В рамках данного курса используются как традиционные образовательные технологии, так и интерактивные, информационно-коммуникационные образовательные технологии и технологии проблемного обучения.

В процессе освоения дисциплины предусматривается широкое использование следующих форм проведения занятий:

- самостоятельное проведение психо-физических тренингов;
- участие в тренингах, упражнениях, проводимых другими;
- просмотр зачётов и экзаменов по мастерству актёра с последующим методическим разбором;
- обсуждение просмотренных дипломных спектаклей;
- участие в работе над упражнениями, этюдами и отрывками на курсе, на котором ведёт педагогическую деятельность научный руководитель ассистента-стажёра;
- просмотр и обсуждение спектаклей, выбранных в афише международных фестивалей.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Уровень сформированности компетенций			
Недостаточный Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	Пороговый Компетенции сформированы. Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	Продвинутый Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	Высокий Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков
Критерии оценивания			
Обучающийся демонстрирует пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.	Обучающийся демонстрирует знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой.	Обучающийся демонстрирует полное знание учебного материала, сформированность компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, демонстрирует навыки и умения,	Обучающийся демонстрирует всестороннее и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, демонстрирует творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
оценка «неудовлетворительно»	оценка «удовлетворительно»	оценка «хорошо»	оценка «отлично»
не зачтено	зачтено	зачтено	зачтено

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

Примерные варианты заданий для текущего контроля

№	Задание	Оцениваемые компетенции
1.	Выполните упражнения на освобождение от мышечных напряжений	ПК-7; ПК-10, ПК-11
2.	Выполните одиночный этюд на тему: «Заблудился», «Потерял и нашел», «Встретил друга детства»	ПК-7; ПК-10, ПК-11
3.	Покажите отрывок, включающий события и обстоятельства исторического и социального характера	ПК-9
4.	Выполните парный этюд «Тень», где один из обучающихся - Человек, который выполняет разнообразные движения, другой - его Тень, повторяющий в том же ритме движения Человека	ПК-7; ПК-10, ПК-11
5.	Покажите отрывок на тему: - выставка кошек и собак; - в зоопарке	ПК-7; ПК-8, ПК-10
6.	Покажите этюд на тему: - начальник недоволен выполненной работой; - в трамвае в час пик	ПК-7; ПК-8, ПК-10
7.	Произнесите монологи, например, от имени жениха, невесты, священника, присутствующих на венчании (В. Пукирев «Неравный брак») Выполняющий должен войти в образ и сыграть персонаж.	ПК-7; ПК-8, ПК-10
8.	Представьте отрывок из драматургического произведения или прозы русской классики по принципу «я в предлагаемых обстоятельствах роли». Демонстрация взаимоотношений с партнером, диктующих поведение действующего лица в этюде и отрывке	ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12
9.	Представьте отрывок из драматургического произведения или прозы зарубежной классики по принципу «я в предлагаемых обстоятельствах роли». Демонстрация взаимоотношений с партнером, диктующих поведение действующего лица в этюде и отрывке	ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12

Задания для промежуточной аттестации в форме зачета (1 курс):

1. Одиночный этюд.
2. Парный этюд.
3. Этюд по картине.
4. Наблюдения за животными.
5. Наблюдения за людьми.

Задания для промежуточной аттестации в форме экзамена (2 курс):

1. Отрывок из русской классики.
2. Отрывок из зарубежной классики.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Задания для самостоятельной подготовки к занятиям, практическим занятиям:

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекционных семинарских и практических занятиях, в процессе индивидуальных занятий с обучающимися, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;
- без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку

к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

6.2. Задания для самостоятельной работы (подготовки к практическим занятиям)

№ п/п	Тема занятия	Цель занятия	Задания для подготовки	Форма контроля
1.	Упражнения на элементы сценического самочувствия	Подготовка обучающегося к активной работе на сцене	Выполнение упражнений, обеспечивающих необходимое сценическое самочувствие	Показ отработанных упражнений
2.	Одиночные этюды	Развитие умений и навыков демонстрации актерского мастерства в заданных обстоятельствах	Выбор темы и подготовка одиночного этюда	Показ этюда на выбранную тему
3.	Парные этюды	Развитие умений и навыков демонстрации актерского мастерства в заданных обстоятельствах	Выбор темы и подготовка парного этюда (взаимодействие людей в заданных обстоятельствах)	Показ парного этюда на выбранную тему
4.	Наблюдения за животными.	Развитие умений и навыков наблюдения за поведением животных	Подготовка этюда, демонстрирующего поведение выбранного животного	Показ подготовленного этюда
5.	Наблюдения за людьми	Развитие умений и навыков наблюдения за поведением людей	Подготовка этюда, демонстрирующего поведение человека в конкретной ситуации	Показ подготовленного этюда
6.	Работа с живописью. Этюды.	Развитие навыков анализа	Подготовка сообщения о результатах	Обсуждение с преподавателем результатов

		поведения людей, изображенных на картине	анализа выбранной картины, подготовка этюда	анализа выбранной картины, показ подготовленного этюда
7.	Работа над отрывками русской классики	Развитие навыков создавать сценический образ, работать над ролью самостоятельно	Работе над ролью в отрывках, взятых из пьес либо литературных произведений, относящихся к русской классике	Показ подготовленного отрывка
8.	Работа над отрывками зарубежной классики	Развитие навыков создавать сценический образ, работать над ролью самостоятельно	Работе над ролью в отрывках, взятых из пьес либо литературных произведений, относящихся к зарубежной классике	Показ подготовленного отрывка

7. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература:

1. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М., 2008
2. Кузнецова Л.Н. Об актёрских штампах. М., 2013
3. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение. М., 2012
4. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. М., 2012
5. Сахновский В.Г. Уроки мастерства. М., 2013
6. Создание сценического образа. Под ред. Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева. М., 2008
7. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9т. М., 1989
8. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. М., 1984
9. Топорков В.О. К. С. Станиславский на репетиции. М., 2002

Дополнительная литература:

1. Андреев В.А. «Я вспоминаю, сердцем посветлев...». М., 2005
2. Бармак А.А. Художественная атмосфера. Этюды. М., 2004
3. Барро Ж. Л. Размышления о театре. М., 1963
4. Брук П. Пустое пространство. М., 1976
5. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. СПб., 2001
6. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию. М., 2011

7. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Станиславского. М., 1952
8. Коклен-старший. Искусство актёра. Л.-М., 1973
9. Кристи Г. Воспитание актёра школы Станиславского. М., 1978
10. Судакова И. И. От этюда к спектаклю. М., 2014
11. Фильштинский В.М. Открытая педагогика. СПб, 2006
12. Щепкин М.С. Записки. Письма. Современники о М.С.Щепкине. М., 1952
13. Щукин Б.В. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1965
14. Эфрос А.В. Сочинения в 4-х томах. М., 1993

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о Российском институте театрального искусства – ГИТИС, а также локальные нормативные акты института, сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении образовательных программ и другая необходимая информация содержатся на официальном сайте - <https://www.gitis.net/>.

Через официальный сайт обеспечивается доступ обучающихся и педагогических работников к различным сервисам и ссылкам, необходимым для ведения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Театральная библиотека Сергея Ефимова	Театральная библиотека Сергея Ефимова (theatre-library.ru)
Культура РФ	https://www.culture.ru/
Культура (газета)	http://portal-kultura.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1.	Учебная аудитория со сценической площадкой для групповых занятий	Стол, стулья, сценическая площадка; диммер; звуковой пульт; световой пульт; софит; ширма; театральный станок; акустическая колонка; пианино; камера; микрофоны	
2.	Учебный театр	Сцена; оркестровая яма; подъем софитный; занавес; комплект одежды сцены; микрофоны; держатель микрофонов; театральные	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019

		<p>прожекторы; театральные светильники; CD – проигрыватель; акустическая система; компьютер; акустические колонки; микшерный пульт; концертный рояль; звуковой пульт; световой пульт; стробоскоп</p>	
3.	Учебная аудитория для самостоятельной работы	<p>столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор</p>	<p>ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019</p>
4.	Помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека)	<p>Стол, стулья пианино, компьютер (моноблок), принтер, проигрыватель виниловых пластинок, музыкальный центр, стеллаж для аудио и видеоматериалов</p>	<p>ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019</p>
5.	Библиотека с читальным залом	<p>Стол, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей</p>	<p>ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно- библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ</p>