

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Пластический рисунок роли

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация:

Артист драматического театра и кино

Форма обучения - **очная**

Нормативный срок обучения – **4 года**

Нальчик
2023г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- подготовка к исполнению ролей в спектаклях драматического театра, в кино, на телевидении, в концертах и радиопередачах на высоком художественном уровне;

Задачи дисциплины:

- достижение сценической выразительности актёрской игры, единства чувства правды и чувства веры;

- формирование у будущих артистов понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок Б1.В.В.00 Элективные дисциплины.

Блок Б1.В.В.04 Пластический рисунок роли.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">- психологию общения, методы развития личности и коллектива;- особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде;- этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом
		<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">- работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;- определять свою роль в команде;- принимать рациональные решения и обосновывать их;- понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики. – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
	<p>УК–7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<i>Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский</i>		
Подготовка и исполнение под руководством	ПК-1. Способен подготовить и исполнить роль в	<i>Знать:</i> -теоретические и методологические основы актерского мастерства;

<p>Режиссера роли в спектаклях разных жанров, концертных программах, а также в кино- и телевизионных фильмах.</p>	<p>драматическом спектакле и кино, создать художественные образы актерскими средствами. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, в соответствии со специализацией.</p>	<p>-способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; -структуру и содержание репетиционного процесса; -элементы актерской психотехники; -теорию режиссуры; -методику анализа пьесы.</p>
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; – формулировать важнейшие предлагаемые обстоятельства роли; – самостоятельно проводить работу над ролью; – проявлять творческую инициативу в работе над ролью; - создать индивидуальную программу тренинга перед спектаклем; – общаться со зрительской аудиторией; –
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком определять событийный ряд роли в отрывке и в спектакле; – навыками самостоятельной подготовки этюдов к роли; – навыками публичного исполнения роли в спектакле; – теорией и практикой актерского анализа сценического воплощения роли; – навыком импровизации в процессе работы над ролью;

<p>ПК-4 Способен применить сценическую пластику, использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; -манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; -правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; -выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя; -техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108	-	8
Аудиторные занятия		90		
Самост. работа (часов)		18		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Разделы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости. Формы промежуточной аттестации
			Лекции	Практич. занятия	СР	
I.	Основы психотехники артиста драматического театра и кино					
1.	Развитие актёрского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра драматического театра и кино		4		2	
2.	Сценическое действие		10	4	4	
II.	Мастерство актёра					
3	Отработка пластического рисунка роли в спектакле.		10	4	2	
4	Характер и характерность		10	6	6	

5	Жанровые и стилистические особенности сценического существования		6	4		
Ш.	Работа над ролью					
6	Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля		8	4	2	
7	Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля		10	10	2	
	ИТОГО		58	32	18	зачет

** в том числе контактная работа – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, зачета

Содержание дисциплины

Тема 1. Драматургия - ведущий компонент спектакля. Встреча с автором.

Тема 2. Выбор пьесы. Классика и современность.

Тема 3. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью и пьесой.

Тема 4. События и предлагаемые обстоятельства.

Тема 5. Освоение основ действенного анализа в процессе работы над прозаическим произведением или отрывком из пьесы.

Работа актера над ролью.

Тема 6. Основные этапы и компоненты работы актера над ролью с режиссером.

Тема 7. Домашняя самостоятельная работа актера над ролью.

Тема 8. Освоение артистического метода работы над ролью.

Актерский тренинг.

Тема 9. Тренинг и его роль в формировании актерских способностей.

Тема 10. Группировки и мизансцены.

Работа актера над ролью в спектакле.

Тема 11. Знакомство с пьесой.

Тема 12. Протокол внешней жизни роли.

Тема 13. Анализ действием.

Тема 14. Внесценическая жизнь роли.

Тема 15. Прицел на сверхзадачу.

Тема 16. Оценка фактов и событий.

Тема 17. Создание логики действий роли.

Тема 18. Работа над словом.

Тема 19. Углубление предлагаемых обстоятельств.

Тема 20. Построение мизансцен.

Тема 21. Овладение характерностью.

Тема 22. Партитура действия.

Тема 23. Целостность актерского образа

Тема 24. Актерский тренинг в процессе создания сценического образа.

Сценическая выразительность актера.

Тема 25. Содержание и форма в актерском искусстве.

Тема 26. Сценичность. Законы сценичности.

Тема 27. Выразительность сценической речи.

Тема 28. Выразительность сценического движения.

Перевоплощение. Завершение работы над созданием сценического образа.

Тема 29. Целостность актерского образа.

Тема 30. Импровизация в работе над ролью.

Тема 31. Зона молчания как фактор непрерывности внутреннего действия.

Тема 32. Зерно спектакля и зерно роли.

Тема 33. Костюм и грим и их значение в работе над образом.

Тема 34. Пластический образ.

Тема 35. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о тройственном восприятии спектакля.

Тема 36. Работа над словом и ее значение в создании сценического образа. Тема 37. Ритм образа.

Тема 38. Работа над ролью в курсовом спектакле и самостоятельном отрывке.

Тема 39. Переход на сцену.

4.1. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информации, совместная работа над учебным материалом.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции предназначены для закладки теоретического фундамента профессиональной подготовки, направлены на изучение объективных законов сценического творчества

Теоретические знания закрепляются на практических, индивидуальных занятиях. Последовательность и чередование их в каждом конкретном случае решает педагог, но важно, чтобы при этом не нарушалась логика учебного процесса. Художественный результат практических занятий является не самоцелью, а средством, этапом в профессиональной подготовке. Оценка его должна происходить не с позиции законченности, а с точки зрения выполнения педагогической задачи данного этапа профессиональной подготовки.

Развитию заинтересованного отношения к занятиям и, одновременно, приобретению прочных специальных навыков и эрудиции служит тесная взаимосвязь с профессиональной сценической практикой студентов.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- поддерживать свою внешнюю форму;
- поддерживать необходимое для творческой работы психофизическое состояние;

- развивать в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- работать над фиксацией рисунка роли;
- проявлять творческую инициативу во время работы над ролью;
- регулярный тренинг.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Опрос, практические творческие показы, рефераты

Примерный перечень вопросов:

1. Сценическое искусство и сценическое ремесло.
2. Действие «если бы», «предлагаемые обстоятельства».
3. Сценическое внимание.
4. Сквозное действие роли.
5. Эмоциональная память.
6. Подсознание и сценическое самочувствие.
7. Творческое взаимодействие.
8. Творческое состояние актёра.
9. Творческий путь М. Чехова. М. Чехов об искусстве актёра.
10. Сверхзадача и сквозное действие.
11. Внутренняя речь. Подтекст.
12. Этика и дисциплина.
13. Работа М. О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли»
14. Учение К. С. Станиславского о сценическом слове.
15. К. С. Станиславский. Работа актёра над собой.
16. Творческая атмосфера. Творческое самочувствие.
17. Актёр и образ.
18. Настройка к действию
19. Актёрский путь К. С. Станиславского и создание системы воспитания актёра
20. Режиссерская деятельность К. С. Станиславского.
21. Режиссерская деятельность В. И. Немировича-Данченко.
22. Организация МХТ.
23. Основные принципы системы К. С. Станиславского.
24. Символизм в русском театре (В. Э. Мейерхольд и др.).
25. Традиционализм в русском театре (В. Э. Мейерхольд, К. С. Станиславский).
26. Режиссерская деятельность Е. Б. Вахтангова.
27. Режиссерская деятельность А. Я. Таирова.
28. Теория и практика М. А. Чехова.
29. Основные положения, составляющие новаторскую программу МХТ.
30. Особенности репертуара МХТ.
31. Сущность новаторской режиссуры К. С. Станиславского
32. Значение открытий К. С. Станиславского в области театральной педагогики и режиссуры для мирового театра; для формирования актёра нового типа.
33. Новые театры, появившиеся в 70-е годы в России.
Новаторство режиссуры Г. Товстоногова. Репертуар Большого драматического театра .
34. Особенности творческой деятельности режиссера «Таганки» Юрия Любимова.
35. Отличительные черты эстетики режиссуры Е. Симонова в Вахтанговском театре.
36. Спектакли О. Ефремова. Особенности его творчества.

37. Режиссура М. Захарова и деятельность руководимого им театра Ленинского комсомола.
38. Режиссура нового поколения.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Станиславский К.С. Собр. Соч. В 8 т. М., 1969.
2. Немирович - Данченко В. И. « О творчестве актера» М., 1973.
3. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1986.
4. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» ВТО, М., 1976.
5. Кнебель М.О «О том, что мне кажется особенно важным» М., 1971.
6. Кнебель М.О «О действенном анализе пьесы и роли» М., 1983.
7. Новицкая Л.П. «Уроки вдохновения». ВТО, 1984.
8. Ершов П. «Технология актерского творчества» ВТО., 1959.
9. Кристи Г. «Воспитание актера школы Станиславского» М., 1978.
10. Мейерхольд В.Э. «Статьи, письма, речи, беседы» М., 1968.
11. Эфрос А.В. «Репетиция – любовь мая» М.,1975.
12. Захаров М.А. Контакты на разных уровнях М., 1975
13. Захава Б.Е. Искусства актера и режиссера М., 2007
14. Захава Б.Е. Мастерство актера... ГИТИС 2007
15. Горчаков Н. М. «Станиславский К.С. о работе режиссера с актером». М., 2006
16. Вахтангов Е.Б. «Записки, статьи, письма» М., 1950.
17. Вахтангов Е.Б Материалы и статьи М., 1959.
18. Вахтангов Е.Б Сборник М., 1984
19. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Актер и образ, сверхзадача режиссера и педагогика. ГИТИС М.,2007
20. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. М.,1980
21. К.С.Станиславский. с. в 8 т. Ис-во, 1954.
22. М.Л. Соснова Искусство актера. Учебное пособие. М. 2007.
23. Соснова М.Л.Искусство актера. М. 2007.
24. А.Якубовский «Профессия: театральная критика» М. ГИТИС 2008.
25. Мастерство режиссера. Учебник. Учебное пособие. ГИТИС М.2007
26. Кузин А.С. Театральная педагогика: исторические и социально-психологические аспекты. Ярославль 2003
27. Рыжова В. Путь к спектаклю. М. 1967
28. Брудный Д.Л. Беседы о театре. Л. 1983
29. Поламишев А. Событие – основа спектакля. М. 1977.
30. К.С. Станиславский. О различных направлениях в театральном искусстве 2 изд. М. 2010.
31. Дюпре Вероника. Как стать актером. Ростов 2007.
32. Буткевич М.М. К игровому театру. 1-2 том. ГИТИС 2010.
33. Владимиров С.В. Действие в драме. Санкт-Петербургская государственная академия. Театр искусства. 2007.
34. М. Кипнис. Актерский тренинг. «Из-во АСТ». 2008.
35. С.В. Гиппиус. Актерский тренинг. С.-П. 2009.
36. Цукасова К. и др. Театральная педагогика. М. 2009.
37. Станиславский С.К. Работа актера над собой в творческом процессе. Дневник ученика. Воплощения. М. 2010.

38. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. Москва ГИТИС 2008 г.
39. Кипнис М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром. Еврознак 2011 г.
40. Станиславский К.С. О различных направлениях в театральном искусстве. 2-е издание ЛИБРОКОМ 2011 г.
41. Станиславский. Работа актёра над собой. Работа над собой в процессе воплощения. Дневник учителя 3-е издание к.н. дом ЛИБРОКОМ 2011 г
42. Кнебель М.О. Поэзия педагогики о действенном анализе пьесы и роли. Учебное пособие для ВУЗов М.ГИТИС 2011.
43. А.И.Чечеткин. Основы драматургии театрализованных представлений. 2013

Дополнительная литература:

1. Б.Е.Захава. Вахтангов и его студия. М.2010 г.
2. А.Ремизова. Режиссер и её актёры. М.2002 М.Борисов Следствие ведёт режиссер. Москва 2012г.
3. Пол Райан Актёрский тренинг. Искусство быть смешным и мастерства импровизации. Золотой фонд актёрского мастерства 2010 Еврознак. П.Любимцев «Путешествие по собственной жизни».
4. М.А. Веницианова «Актёрский тренинг». Мастерство актёра в терминах Станиславского. Владимир ВКТ 2010 (золотой фонд актёрского мастерства)

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/5480-kratkaia-istorija-russkogo-teatra#ixzz24YHBOs90>
2. <http://seance.ru/category/n/29-30>.
3. <http://www.kinoart.ru/magazine/archive/03-2009>.
4. <http://www.kinoart.ru/magazine/07-2007/experience/tut0707><http://magazines.russ.ru/voplit/2004/5/bolo2-pr.html>
5. <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/li27.html>
6. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства
7. <https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
8. www.classical.net/music/links
9. www.kultura-portal.ru
10. www.tvkultura.ru
11. www.mmu.ru
12. https://vk.com/wall-56611080_151514
13. [Российская государственная библиотека \(rsl.ru\)](http://rsl.ru)
14. [IPR SMART / Главная \(iprbookshop.ru\)](http://iprbookshop.ru)
15. <http://skgii.antiplagiat.ru>
16. [chekhov m-o tekhnike aktera.pdf](#)
17. <https://proza.ru/2020/09/03/13>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Кабинеты, аудитории, сценические площадки СКГИИ и ККИ
специализированные компьютерные классы.

Базы практик в соответствии с договорами с профессиональными театрами КБР.

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми
открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в
семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах
по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Актерского мастерства

Протокол № 1

От 28 августа 2023г.

Заведующий кафедрой

Балкарова Т.Б.

Разработчик:

Балкарова Т.Б.

Эксперт: доцент

Мирзоев С.Х.

