

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Медиакоммуникации»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
Б.1.2.17. «Основы актерского мастерства»

направления подготовки
42.03.04 «Телевидение»

Профиль «Техника и технология телевизионного производства»
квалификация – бакалавр

форма обучения - очная
курс - 2
семестр - 4
зачетных единиц - 3
часов в неделю - 3
всего часов – 108
в том числе:
лекции - 18
практические занятия - 36
самостоятельная работа - 54
зачет - 4 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса — познакомить студентов с законами и приемами актерского и режиссерского искусства, включить эти знания и умения в профессиональный «багаж» будущего работника телевидения и научить творчески их использовать в журналистской и телевизионной деятельности.

Основные задачи курса –

- изучить и освоить основные особенности актерской и режиссерской деятельности, их взаимосвязь друг с другом и с телевизионной деятельностью;
- познакомить с главными принципами и компонентами системы К.С. Станиславского;
- помочь в овладении элементами актерской и режиссерской техники и технологии;
- развить практические исполнительские качества и навыки, необходимые телевизионному ведущему и журналисту;

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Учебная дисциплина «Основы актерского мастерства» занимает особое место в структуре ООП, предлагая базовые знания и навыки в области актерского мастерства, необходимые для профессионального становления студента как творческого работника телевидения.

Курс читается в 4 семестре (2 курс) и является основой для освоения дисциплин «Основы телережиссуры», «Основы мастерства телеведущего» и др.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ОПК-4 готовность к повседневному открытому многоуровневому коммуникативному взаимодействию, свободному владению различными видами информационно-коммуникативного воздействия, к неискажающему преобразованию исходной информации и владению навыками информационной борьбы.

Студент должен **знать**:

- особенности повседневного, открытого многоуровневого коммуникативного взаимодействия;
- теоретические и практические основы свободного владения различными видами информационно-коммуникативного воздействия;
- основы теории коммуникации, особенности рекламной и PR-коммуникации, концепцию интегрированных маркетинговых и социальных коммуникаций;
- основы неискажающего преобразования исходной информации;
- основы владения навыками информационной борьбы.

Студент должен **уметь**:

- осуществлять повседневное открытое многоуровневое коммуникативное взаимодействие;
- применять различные виды информационно-коммуникативного воздействия;
- осуществлять неискажающее преобразование исходной информации;
- применять навыки информационной борьбы.

Студент должен **владеть**:

- навыками повседневного открытого многоуровневого коммуникативного взаимодействия;
- различными видами информационно-коммуникативного воздействия;

- навыками неискажающего преобразования исходной информации и навыками информационной борьбы.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

№ модуля	№ недели	№ темы	Наименование темы	Часы				
				Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 семестр								
1	1-5	1	Теоретические и методологические основы актерского мастерства	30	6		12	12
1	7-15	2	Элементы актерской техники	40	10		16	14
1	17	3	Применение актерской техники в телевизионной работе	38	2		8	28
Всего				108	18		36	54

5. Содержание лекционного курса

№ темы	Всего часов	№ лекции	Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1	2	1	Талант актера – природные данные и приобретенные способности. Признаки артистической одаренности. Психофизическая природа актерского искусства. Феномен актерской игры. Профессионализм и дилетантство в актерском искусстве.	1-7, 10, 13-14, 16-18
2	4	2-3	Методологические основы и традиции отечественной театральной школы. Учение К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко об актерском творчестве. Система Станиславского как основа воспитания актера. Цели, принципы и компоненты системы Станиславского.	1-7, 14-15, 20
3	8	4-7	Элементы актерской техники в творческом процессе перевоплощения. Характер и характерность. Условия создания импровизационного творческого самочувствия на сцене.	1-7, 9-10, 13, 20
4	4	8-9	Тренинг и этюд как способы овладения актерским мастерством. Разнообразие тренинговых систем и методик.	1-7, 9-10, 13, 21

5	4	10-11	Действие и конфликт. Выявление и развитие характера персонажа в конфликтном действии в танце. Персонажи и внутренний конфликт. Событие как процесс. Структура и содержание сценического события. Событийно – действенное мышление хореографа.	1-7, 10
6	4	12-13	Творческое взаимодействие режиссера и актера в процессе работы над сценическим произведением. Взаимодействие зрителя и артиста. Работа режиссера с творческими цехами и службами.	1-7, 11-12
7	4	14-15	Основы постановки сценической и публичной речи: теоретические аспекты	1-7, 19
8	6	16-18	Особенности создания сценического образа на телевидении. Компоненты и этапы работы над телевизионным образом. Актерская техника как условие и способ реализации творческих телевизионных задач.	1-8, 11, 18

6. Содержание коллоквиумов

№ темы	Всего часов	№ коллоквиума	Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на коллоквиуме	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5

Не предусмотрено учебным планом
7. Перечень практических занятий

№ темы	Всего часов	№ занятия	Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1	2	1	Общие представления об актерском мастерстве.	1-7, 10, 13-14, 16-18
2	2	2	Учение К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко об актерском творчестве. Специфика методики.	1-7, 14-15, 20
3	2	3	Учение Мих.П. Чехова. Американская школа актерского мастерства	1-7, 11
4	2	4	Саратовская театральная школа и актерское мастерство.	1-7
5	4	5	Техники актерской разминки.	1-7, 9, 13, 20
6	4	6	Пластическая подготовка актера.	1-7, 9, 13, 20
7	4	7	Сценическая речь: постановка дыхания, развучивание детонаторов.	1-7, 9, 13, 19
8	4	8	Постановка правильной дикции сценической речи.	1-7, 9, 13, 19
9	4	9	Публичное выступление: логика текста-паузы, интонирование	1-7, 8-9, 13, 19
10	4	10	Индивидуальные и коллективные этюды.	1-7, 9, 13, 21

			Этюд – самостоятельная работа одного или нескольких исполнителей. Цель и задачи этюдов; составные части этюда: мысль, событие, обстоятельства, импровизация; актерские задачи в этюдах. Работа над этюдами развивает способность живо и инициативно отвечать на условия вымысла конкретными действиями. Темы предлагаются или свободно выбираются.	
11	4	11	Тренинг выступления перед телекамерой	1-7, 9-10, 13, 21

8. Перечень лабораторных работ

№ темы	Всего часов	Наименование лабораторной работы. Вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии
1	2	4

Не предусмотрено учебным планом

9. Задания для самостоятельной работы студентов

№ темы	Всего Часов	Вопросы для самостоятельного изучения (задания)	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4
1	4	Учение К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко об актерском творчестве. Специфика методики Учение Мих.П. Чехова. Американская школа актерского мастерства. Саратовская театральная школа и актерское мастерство.	1-21
2	4	Проводить регулярные самостоятельные упражнения по предлагаемым методикам на развитие внимания, памяти, воображения, фантазии; на память физических действий; с воображаемым предметом (элементы внимания, воображения, фантазии присутствуют в упражнениях). Воспроизвести ряд действий с воображаемым предметом, максимально приближенно к реальности.	1-21
3	4	Самостоятельные тренинги по предлагаемым методикам. Тренинг творческой психотехники актера развитие навыков рабочего самочувствия; развитие творческого восприятия; развитие творческих навыков физического самочувствия; развитие артистической смелости и элементов характерности.	1-21
4	4	изучить и законспектировать труды К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и «Работа актера над собой» (см. список основной литературы);	1-21

5	4	освоить в течение регулярных тренировок элементы актерской техники: внимание, мышечная свобода, фантазия и воображение, вера в предлагаемые обстоятельства, оценка факта, смена отношения к объекту, характерность, импровизация и др.;	1-21
6	4	подготовить и показать хореографические зарисовки в острой актерской характерности на тему «Космозоопарк», «Фольклорные сказочные герои», а также реализующие наблюдения за животными, за вещами, за людьми разных возрастов, профессий, национальности, социальной принадлежности, пародии на эстрадных исполнителей;	1-21
7	4	изучить тренинговые методики М. Чехова, В. Мейерхольда (биомеханика), Е. Гротовского, П. Брука, Ж-Л. Барро, Ю. Альшица и др., составить для себя индивидуальный актерский тренинг;	1-21
8	2	выделите признаки «антитренинга», т. е. то, что может навредить начинающему артисту, то, чего должен избегать педагог-хореограф в своей тренинговой работе.	1-21
9	4	подготовить реферат о творчестве одного из выдающихся режиссеров театрального искусства и хореографии, применяя сравнительный анализ;	1-21
10	4	сделать письменный анализ одного из рассказов или сказок по следующему плану: 1. тема; 2. проблема; 3. идея; 4. конфликт; 5. событийный ряд (композиция); 6. жанровые особенности. осуществить постановку этого литературного произведения средствами хореографии;	1-21
11	4	сделать устный разбор нескольких театральных и хореографических спектаклей по следующему плану: 1. тема; 2. проблема; 3. идея; 4. конфликт 5. сверхзадача, сквозное действие, контрдействие; 6. событийный ряд (композиция); 7. жанрово-стилевое решение; 8. принципы оформления спектакля (сценография, мизансценирование, принципы светового, пластического, музыкального оформления и др.); 9. характеристика персонажей.	1-21
12	2	выявить особенности режиссерской трактовки драматургии одного из известных хореографических произведений, предложить свою интерпретацию этой драматургии средствами хореографии.	1-21

13	8	<p>Подготовиться к круглому столу. Темы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Взаимосвязь актерского, режиссерского и хореографического искусства. 2. Особенности актерской и режиссерской деятельности в хореографии. 3. Учение К. С. Станиславского о театральном творчестве. Влияние этого учения на развитие танцевального искусства. 4. Основные принципы и компоненты системы Станиславского. 5. Психо-физическая природа актерского творчества. 6. Элементы актерского мастерства. 7. Внутренняя и внешняя артистическая техника танцовщика. 8. Характер и характерность как элементы создания образа в хореографии. 9. Этика Станиславского. Основные положения этики и их значение в работе хореографического коллектива. 10. Законы сценического общения. Партнер в танце. Ансамбливость. 11. Действие, его законы и значение в сценическом творчестве. 12. Сценическое событие. «Режиссер-мастер события» (Г. А. Товстоногов). Сюжетная хореография. 13. Событийно-действенный анализ драматургии (литературной, музыкальной и др.) при постановке хореографического произведения. 14. Тренинг и этюд в развитии артистических и режиссерских качеств. 15. История режиссерской профессии. 16. Образное мышление артиста и режиссера. 17. Режиссер как автор спектакля. Функции режиссера в хореографии. <p>Идея, сквозное действие и сверхзадача, определяющие художественную целостность произведения.</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Конфликт. Режиссерская реализация конфликта в хореографии. 20. Стилль и жанр, поиск их воплощения в танце. 21. «Зерно» хореографической роли и спектакля. 22. Художественно-педагогические качества режиссера-хореографа. 23. Творческие взаимоотношения режиссера и исполнителей в процессе создания хореографического произведения. 24. Режиссерское решение и прием в хореографии. 25. Принципы отбора приемов и выразительных средств в хореографической режиссуре. 26. Планирование и этапы постановочно- 	1-21
----	---	---	------

	<p>репетиционной работы над хореографическим произведением.</p> <p>27. Исторические и современные стили и направления хореографической режиссуры.</p> <p>28. Взаимовлияние зрителя и хореографического произведения.</p> <p>29. Взаимосвязь хореорежиссуры и хореодраматургии. Сочинение и воплощение произведений хореографии.</p> <p>30. Профессионализм и дилетантство в актерском и режиссерском искусстве. Пути самосовершенствования хореографа как режиссера и артиста.</p>	
--	--	--

10. Расчетно-графическая работа

Не предусмотрено учебным планом

11. Курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

12. Курсовой проект

Не предусмотрено учебным планом

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения образовательной программы у студента формируются следующие компетенции:

- ✓ ОПК-4 - готовность к повседневному открытому многоуровневому коммуникативному взаимодействию, свободному владению различными видами информационно-коммуникативного воздействия, к неискажающему преобразованию исходной информации и владению навыками информационной борьбы;

№ пп	Название компетенции	Составляющие действия компетенции	Технологии формирования	Средства и технологии оценки
	ОПК-4- готовность к повседневному открытому многоуровневому коммуникативному взаимодействию, свободному владению различными видами информационно-коммуникативного воздействия, к неискажающему преобразованию исходной информации и владению	Знает базовые понятия из области рекламы и связей с общественностью как форм коммуникативного взаимодействия, особенности различных видов информационно-коммуникативного воздействия, методы и средства неискажающего преобразования исходной информации; основные способы информационной борьбы	Лекции Практические занятия	Тестирование
		Умеет использовать базовые	Лекции	Тестирование

№ пп	Название компетенции	Составляющие действия компетенции	Технологии формирования	Средства и технологии оценки
	навыками информационной борьбы;	понятия из области рекламы и связей с общественностью; применять навыки готовности к повседневному открытому многоуровневому коммуникативному взаимодействию, навыки свободного владения различными видами информационно-коммуникативного воздействия, навыки неискажающего преобразования исходной информации и информационной борьбы.	Практические занятия Деловые и психологические интерактивные игры	
		Владеет инструментами и средствами готовности повседневному открытого многоуровневого коммуникативного взаимодействия, навыками свободного владения различными видами информационно-коммуникативного воздействия, навыками неискажающего преобразования исходной информации и информационной борьбы.	Лекции Практические занятия Деловые и психологические интерактивные игры Моделирование ситуаций	Тестирование

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4

Наименование компетенций

ОПК-4	Формулировка: готовность к повседневному открытому многоуровневому коммуникативному взаимодействию, свободному владению различными видами информационно-коммуникативного воздействия, к неискажающему преобразованию исходной информации и владению навыками информационной борьбы

Ступени уровней освоения компетенций	Отличительные признаки
Пороговый	Знает: - базовые понятия из области рекламы и связей с

<p>(удовлетворительный)</p>	<p>общественностью</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы повседневного открытого многоуровневого коммуникативного воздействия - методы и средства видов информационно-коммуникативного воздействия - основные способы неискажающего преобразования исходной информации -основные методы информационной борьбы <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -использовать базовые понятия из области рекламы и связей с общественностью - использовать основные методы повседневного открытого многоуровневого коммуникативного воздействия - использовать методы и средства видов информационно-коммуникативного воздействия - использовать основные способы неискажающего преобразования исходной информации -использовать основные методы информационной борьбы <p>Владет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовыми понятиями из области рекламы и связей с общественностью - основными методами повседневного открытого многоуровневого коммуникативного воздействия - элементарными методами и средствами видов информационно-коммуникативного воздействия - представлением об основных способах неискажающего преобразования исходной информации и методах информационной борьбы
<p>Продвинутый (хорошо)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продвинутое понятия из области рекламы и связей с общественностью - продвинутое методы повседневного открытого многоуровневого коммуникативного воздействия - продвинутое методы и средства видов информационно-коммуникативного воздействия - продвинутое способы неискажающего преобразования исходной информации -продвинутое методы информационной борьбы <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать продвинутое методы повседневного открытого многоуровневого коммуникативного воздействия - использовать продвинутое методы и средства видов информационно-коммуникативного воздействия - использовать продвинутое способы неискажающего преобразования исходной информации -использовать продвинутое методы информационной борьбы <p>Владет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками продвинутого использования методов повседневного открытого многоуровневого коммуникативного воздействия - навыками продвинутого использования методов и видов

	<p>информационно-коммуникативного воздействия</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками продвинутого использования способов неискажающего преобразования исходной информации -навыками продвинутого использования методов информационной борьбы
Высокий (отлично)	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширенные понятия из области рекламы и связей с общественностью - расширенные методы повседневного открытого многоуровневого коммуникативного воздействия - расширенные методы и средства видов информационно-коммуникативного воздействия - расширенные способы неискажающего преобразования исходной информации -расширенные методы информационной борьбы <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на профессиональном уровне использовать современные методы повседневного открытого многоуровневого коммуникативного воздействия - на профессиональном уровне использовать современные методы информационно-коммуникативного воздействия - на профессиональном уровне использовать современные способы неискажающего преобразования исходной информации - на профессиональном уровне использовать современные методы информационной борьбы <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на профессиональном уровне навыками эффективного использования методов повседневного открытого многоуровневого коммуникативного воздействия - навыками эффективного использования методов и видов информационно-коммуникативного воздействия - на профессиональном уровне навыками эффективного использования способов неискажающего преобразования исходной информации -на профессиональном уровне навыками эффективного использования методов информационной борьбы

Для определения достигнутой обучающимся степени освоения материала используется система тестов.

Шкала оценивания результатов:

- ✓ 0-30% неудовлетворительно
- ✓ 31-60% удовлетворительно (пороговый уровень)
- ✓ 61-80% хорошо (продвинутый уровень)
- ✓ 81-100% отлично (высокий уровень)

Организация и проведение межсессионной аттестации студентов

Межсессионная аттестация представляет собой важнейшее средство, обеспечивающее преподавателю обратную связь, которая является руководством в выборе методов, форм и приемов преподавания, ориентируя на уровень знаний и умений

конкретной группы. Это также и способ самоконтроля как учебное действие самого студента, который должен заботиться о том, чтобы не накапливать неотработанные лекции и семинары, непочитанные тексты учебной и научной литературы, а также задания для самостоятельной работы, не откладывая усвоение пропущенного материала и выполнения курсовой работы до сессии.

Основными задачами аттестации являются:

- промежуточная проверка качества (глубины) усвоения студентом пройденного учебного материала;
- контроль ритмичности работы студентов в течение семестра;
- упорядочение самостоятельной работы студентов;
- планирование основных корректирующих мер по преодолению обнаруженных недостатков и умножению достигнутых успехов в обучении, изучение и распространение положительного опыта организации учебной деятельности, эффективных приемов и методов преподавания, организации самостоятельной работы студента.

Конечной **целью** контроля учебной деятельности студентов является улучшение общей профессиональной подготовки специалистов.

Аттестацию студента проводят преподаватели, осуществляющие в Институте соответствующие виды учебной деятельности: лекционные и практические занятия, руководство курсовыми работами.

При межсессионной аттестации студента учитываются:

- 1) посещаемость студентом лекций и практических занятий;
- 2) текущая успеваемость студента.

Основными критериями ее оценки являются:

- а) активность участия студентов в практических занятиях и коллоквиумах;
- б) уровень знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентом на практических занятиях;
- в) результаты выполнения письменных контрольных и самостоятельных работ, тестов, эссе и т. п.;
- г) систематичность работы над курсовой работой (курсовым проектом);
- д) степень выполнения индивидуальных заданий по данной дисциплине.

По решению учебно-методической комиссии кафедры эти критерии могут быть расширены и дополнены.

Контроль текущей успеваемости и качества знаний студента осуществляется преподавателями, за которыми закреплены дисциплины учебного плана, посредством выставления оценок на основании федерального государственного образовательного стандарта по направлению (42.03.04 «Телевидение») и рабочей программы по аттестуемой дисциплине.

Объектом оценивания являются основные компоненты учебного процесса, которые включают в себя: учебную дисциплину (мотивацию студента, его активность при получении знаний, своевременное прохождение контрольных мероприятий), посещаемость занятий студентом, степень усвоения им теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками во всех видах учебной деятельности, его способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и др. К концу второй недели межсессионного контроля студенты должны выполнить все запланированные на данный период контрольные мероприятия (коллоквиумы, защита лабораторных работ, сдача контрольных, защита курсовых работ, рефератов, выступления студентов с докладами, сообщениями, проектами на практических (семинарских) занятиях, тестирование студентов и т.д.).

В период проведения межсессионного контроля преподаватель, за которым закреплены дисциплины учебного плана, вправе применить различные формы контроля качества знаний, умений и навыков студентов.

Межсессионная аттестация проводится в разнообразных формах (контрольная работа, диктант, тестирование, компьютерный контроль по отдельным разделам и темам учебных программ, написание и защита реферата, творческие работы, составление библиографии, подготовка докладов и выступление с ними, оформление альбомов, разработка конспектов, планирование отдельных направлений учебной, научной, исследовательской деятельности, компьютерная презентация материалов и т.п.), отражающих специфику учебной деятельности кафедры «Медиакоммуникации».

Виды заданий для проведения межсессионной аттестации студентов, их содержание и характер имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывая специфику данной дисциплины, индивидуальные особенности студента.

Межсессионная аттестация студентов, обучающихся по всем направлениям очной формы по данной дисциплине, проводится 1 раз в семестр. Межсессионный контроль оценивается по шкале: "аттестован", "неаттестован". Результаты аттестации проставляются в ведомость, которая находится в дирекции института.

Вопросы для зачета

1. Феномен актерской игры. Психофизическая природа актерского искусства. Методологические основы и традиции отечественной театральной школы.
2. Учение К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко об актерском творчестве.
3. Зарубежные школы подготовки актеров.
4. Элементы актерской техники в творческом процессе перевоплощения.
5. Условия создания импровизационного творческого самочувствия на сцене.
6. Тренинг и этюд как способы овладения актерским мастерством. Разнообразие тренинговых систем и методик.
7. Действие и конфликт. Выявление и развитие характера персонажа в конфликтном действии в танце.
8. Персонализированный и внутренний конфликт. Событие как процесс. Структура и содержание сценического события.
9. Творческое взаимодействие режиссера и актера в процессе работы над сценическим произведением. Взаимодействие зрителя и артиста.
10. Особенности создания сценического образа на телевидении. Компоненты и этапы работы над телевизионным образом.
11. Актерская техника как условие и способ реализации творческих телевизионных задач.
12. Взаимосвязь актерского и режиссерского искусства.
13. Особенности актерской и режиссерской деятельности.
14. Учение К. С. Станиславского о театральном творчестве. Влияние этого учения на развитие театрального искусства.
15. Основные принципы и компоненты системы Станиславского.
16. Психо-физическая природа актерского творчества.
17. Элементы актерского мастерства.
18. Внутренняя и внешняя артистическая техника.
19. Характер и характерность как элементы создания образа в хореографии.
20. Этика Станиславского. Основные положения этики и их значение в работе коллектива.
21. Действие, его законы и значение в сценическом творчестве.
22. Сценическое событие. «Режиссер-мастер события» (Г. А. Товстоногов).
23. Событийно-действенный анализ драматургии (литературной, музыкальной и др.) при постановке художественного произведения.
24. Тренинг и этюд в развитии артистических и режиссерских качеств.

25. История режиссерской профессии.
26. Образное мышление артиста и режиссера.
27. Режиссер как автор спектакля. Функции режиссера.
28. Идея, сквозное действие и сверхзадача, определяющие художественную целостность произведения.
29. Конфликт. Режиссерская реализация конфликта.
30. Стилль и жанр, поиск их воплощения в спектакле.
31. Художественно-педагогические качества актера и режиссера.
32. Принципы отбора приемов и выразительных средств в режиссуре.
33. Исторические и современные стили и направления телережиссуры.
34. Профессионализм и дилетантство в актерском и режиссерском искусстве. Пути самосовершенствования режиссера и артиста.

Тестовые задания по дисциплине

1. Драматическая перипетия это:

- а) Цепь закономерных событий
- б) Падение от счастья к несчастью
- в) Возможность выбора альтернативного фактора

2. Катарсис - это:

- а) Родина сверхзадачи
- б) Состояние максимальной внутренней энергии, способной привести зрителя к высвобождению эмоций - очищению
- в) Состояние, которого режиссер должен добиться от зрителя и актера

3. Драматическая ситуация - это:

- а) Положения героя, когда давление окружающих обстоятельств сильнее, чем возможности характера, безвыходное положение здесь и сейчас
- б) Ситуация, в которой разрешается конфликт
- в) Ситуация, в которой заключена главная проблема

4. Драматическую ситуацию определяют три главных фактора:

1. Человек находится в безвыходном положении
2. Угроза развития этой ситуации заставляет его искать выход
3. Он ищет выход и вступает в борьбу с антагонистом – с тем, кто ему угрожает
4. Главный герой обязательно находится во внешнем конфликте
5. Конфликт не обязательно должен разрешиться
6. Антагонист появляется только лишь в развязки

5. Понятие «перипетия» было введено:

- а) Греками
- б) Американцами
- в) Русскими

6. Непременное качество развития конфликта – это:

- а) Способность разрешиться
- б) Диалог действий
- в) Непредсказуемость
- г) Столкновения ада и рая
- д) Разность потенциалов

7. Дайте общую характеристику «внутренней техники» актера:

8. Дайте общую характеристику «внешней техники» актера:

9. Дайте общую характеристику понятия «Характер»:

10. Дайте общую характеристику понятия «Характерность»:

14. Образовательные технологии

Чтение лекций осуществляется с использованием компьютерных презентаций. В ходе лекционных и практических занятий используется мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска и проектор).

Практические занятия направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения. Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу.

В процессе обучения широко используются такие активные и интерактивные формы занятий, как тематические дискуссии, мозговая атака, презентации, ситуативные симуляции, ролевые игры. Предусмотрены мастер-классы с практикующими специалистами.

Методы интерактивной образовательной деятельности:

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на разработку технического задания.

Проблемное обучение – стимулирование студентов к получению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы, возникающей в процессе разработки.

Эссе (франц. essai – попытка, проба, очерк, от лат. exagium – взвешивание) – письменная работа небольшого объема и свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. Стиль эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику.

Самостоятельное исследование – развивает самостоятельность мышления, способность к самоорганизации, созиданию, сотрудничеству, оказывает существенное влияние на личность – профессиональное становление, создает высокую мотивацию познавательной деятельности, формирует черты творческой личности. Данная деятельность обеспечивает успешную адаптацию и самореализацию человека в обществе.

Кейс-метод – его название происходит от английского слова «кейс» - папка, чемодан, портфель (в то же время, «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет порядка 50 %.

Самостоятельная работа студентов контролируется преподавателем. Методически обеспечить самостоятельную работу студентов значит составить перечень форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать цели и задачи каждого из них, разработать инструкции или методические указания, подобрать учебную, справочную, методическую и научную литературу. Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Конкретное содержание для самостоятельной работы, ее виды и объем

могут иметь вариативный и дифференцированный характер. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы является:

1. Систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений;
2. Формирование умений самостоятельно работать с информацией;
3. Развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
4. Формирование самостоятельности мышления;
5. Развитие исследовательских и профессиональных умений и навыков.

Методы интерактивной образовательной деятельности: удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет порядка 25 %.

1. Методы ИТ – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, активная и интерактивная форма проведения занятий (использование ИОС университета, презентаций и др.).

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на разработку определенного задания, а также на имитацию работы рекламного, либо PR-агентства

3. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений.

4. Проблемное обучение – стимулирование студентов к получению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы, возникающей в процессе обучения.

Дополнительные формы занятий:

лекция – устное изложение учебного материала, какого-либо вопроса или темы;

беседы об искусстве, о проблемах творчества актера;

занятия по подбору нового репертуара, исследованию авторского замысла, обсуждению творческих заданий;

индивидуальные и индивидуально - групповые репетиции;

коллективные и индивидуальные упражнения по технике речи;

коллективно-постановочные репетиции;

практикум – воплощение теоретических знаний в постановку спектакля;

воспитание чувства пространства и понимание природы мизансцены;

психофизический тренинг;

анализ завершенных спектаклей;

работа с видеоматериалами – просмотр и анализ видеозаписей спектаклей;

игра – занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования.

Физические и умственные игры предназначены для физического и умственного развития ребенка, являются важным элементом воспитания;

экскурсия – выходы или поездки с учебной, образовательной или увеселительной целью.

15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине

Основная литература

1. Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Автушенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2012.— 124 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30632> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Васильев Ю.А. Сценическая речь. Голос действующий [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Васильев Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:

- Академический Проект, 2010.— 467 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27419> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Лисакович В.П. Мастерская И.П. Копалина. Страницы истории ВГИКа [Электронный ресурс]: учебное пособие. С иллюстрациями/ Лисакович В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014.— 282 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30631> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 4. Маслова Т.Я. Сценарное мастерство. Часть 2. Жанры хроникально-информационного экрана [Электронный ресурс]: учебное пособие - Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2011.— 200 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22103> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 5. Мирошниченко Л.В. Психология актерского искусства. Актерские способности. Самопознание [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 070301 «Актерское искусство»/ Мирошниченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012.— 286 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22068> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 6. Мирошниченко Л.В. Психология театрального коллектива. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов по специальности 070201 «Актерское искусство», квалификации «Артист драматического театра»/ Мирошниченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010.— 208 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22069> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 7. Мирошниченко Л.В. Психология театрального коллектива. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов по специальности 070201 «Актерское искусство», квалификации «Артист драматического театра»/ Мирошниченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2011.— 255 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22070> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 8. Чекмарева Л.П. Основы речевой подготовки студентов специальности «Актерское искусство» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чекмарева Л.П.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2013.— 188 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24912> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 9. Чепурина В.В. Сценическая речь. От слова драматургического к слову-поступку [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чепурина В.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012.— 128 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22104> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература

10. Азарх Л.Д. Ключи к эфиру. Книга 2. Основы мастерства. Опыт, практические советы [Электронный ресурс]/ Азарх Л.Д., Борисова Е.Ю., Дубовцева Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 270 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8951> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
11. Актерское мастерство [Электронный ресурс]: американская школа/ Шидер Луис [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблицер, 2013.— 408 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22805> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
12. Вильсон Гленн Психология артистической деятельности. Таланты и поклонники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вильсон Гленн— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2001.— 384 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/3914> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

13. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков [Электронный ресурс]: монография/ Вислова А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Университетская книга, 2009.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9066> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
14. Воспоминания о ВГИКе [Электронный ресурс]: сборник воспоминаний/ В.Р. Гардина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014.— 371 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30612> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
15. К истории ВГИКа. Книга IV. (1956-1965) [Электронный ресурс]: документы. Пресса. Воспоминания. Интервью/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013.— 330 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30618> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
16. Кайтанджян М.Г. История русского театра (от истоков до конца XIX века) [Электронный ресурс]: хрестоматия/ Кайтанджян М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36215> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
17. Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика. Современная киноиндустрия США и России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кокарев И.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2009.— 344 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8943> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
18. Корогодский, З. Я. Режиссер и актер / З. Я. Корогодский. - М. : Советская Россия, 1967. - 136 с. ; 21 см. - (Б-ка "В помощь художественной самодеятельности"). Экземпляров всего: 1.
19. Малый театр: А. Н. Островский на сцене Малого театра / Гос. орд. Ленина Акад. Малый театр; отв. ред. Л. Шаповалов. - М.; Л. : Искусство. На всякого мудреца довольно простоты. - 1949. - 58 с. : ил. ; 16 см. -). Экземпляров всего: 1.
20. Мастерство актера в терминах и определениях К. С. Станиславского: учеб. пособие для театральных вузов / М-во культуры РСФСР, Глав. упр. учеб. заведений и кадров ; сост. М. А. Венецианова. - М.: Советская Россия, 1961. - 520 с.; 21 см. - Гриф: рек. Главным упр. учеб. заведений и кадров М-ва культуры РСФСР. Экземпляры всего: 1.
21. Московский Академический театр им. Вл. Маяковского: 1922-1972 / авт.-сост. В. Я. Дубровский. - М. : Искусство, 1974. - 184 с. : ил.; 26 см. Экземпляры всего: 1.
22. Московский Художественный театр в советскую эпоху: материалы и документы / ред. А. В. Солодовников. - М. : Искусство, 1962. - 520 с. : ил.; 21 см. Экземпляров всего: 1.
23. Образцов С. В. Театр китайского народа / С. В. Образцов. - М. : Искусство, 1957. - 380 с. : ил.; 21 см. Экземпляров всего: 1.
24. Рувинский А.И. Ключи к эфиру. Книга 1. Радиожурналист и политика [Электронный ресурс]/ Рувинский А.И., Семенов Ю.А., Тхагушев И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 205 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8950> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
25. Соснова М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Соснова М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36610> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
26. Станиславский К. С. Работа актера над собой: дневник ученика / К. С. Станиславский. - М.; Л.: Искусство, 1948 - . Ч. 1 : Работа над собой в творческом процессе переживания. - 3-е изд. - 1948. - 508 с.; 21 см. -). Экземпляры всего: 1.

Периодические издания

27. Театр. Живопись. Кино. Музыка./ Режим доступа: <http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26729>

28. Театрон. Научный альманах Санкт-Петербургской академии театрального искусства./ Режим доступа: <http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32458>
29. Журналистский ежегодник./ Режим доступа: <http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=34065>

Источники ИОС

30. Информационно-образовательная среда [Электронный ресурс] Режим доступа <https://portal3.sstu.ru/Facult/MFPIT/MFPIT-RKD/TLVD/B.1.2.17/default.aspx>

16. Материально-техническое обеспечение

Для проведения лекционных и практических занятий используется «Студенческий клуб СГТУ имени Гагарина Ю.А.»

Студенты имеют доступ к электронным изданиям библиотеки, а также доступ к информационно-обучающей среде СГТУ.

Рабочую программу составил(а) _____/_____ /