

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородское театральное
училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПМ.01 Творческо – исполнительская деятельность

УП.01.01 Работа актёра в спектакле

Специальность 52.02.04 Актерское искусство

(по виду «Актер драматического театра и кино»)

Углубленной подготовки

Нижегород
2024 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа УП.01.01 Работа актёра в спектакле разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), с учетом Рабочей программы воспитания по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по виду «Актер драматического театра и кино»).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское театральное училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

Разработчик: Иордан В.Ю., преподаватель высшей квалификационной категории.

Оглавление

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.01	3
УП.01.01 Работа актёра на сцене	3
1.1. Цели и задачи практики	3
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы	4
1.4. Основные виды учебных занятий:	4
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП 01.01 Работа актёра в спектакле	5
2.1. Объём и виды учебной работы:	5
2.2 Тематический план	
2.3. Содержание ПМ.01 УП.01.01 Работа актёра на сцене	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УП.01.01	11
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:	11
3.2. Информационное обеспечение обучения	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УП	12
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ	13

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.01
УП.01.01 Работа актёра в спектакле

1.1. Цели и задачи практики:

Целью УП.01.01 «Работа актёра в спектакле» является оснащение студентов теоретическими и практическими навыками работы над ролью в коллективе исполнителей.

Задачи практики - получение студентами сведений об основных моментах работы над ролью в педагогических отрывках, последующих дипломных спектаклях, практическая работа по освоению роли, перевоплощению

1.2. Планируемые результаты освоения УП 01.01

Процесс изучения УП направлен на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

Код компетенций	Содержание компетенций
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и в команде.
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6	Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно – нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ПК 1.1	Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.
ПК 1.2	Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.
ПК 1.3	Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.
ПК 1.4	Создавать художественный образ актерскими средствами,

	соответствующими видам деятельности.
ПК 1.5	Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.
ПК 1.6	Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.
ПК 1.7	Анализировать конкретные произведения театрального искусства.
ПК 1.8	Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.
ПК 1.9	Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

В результате освоения УП студент должен:

иметь практический опыт:

- участия в учебно-репетиционной работе в коллективе исполнителей;
- владения основами индивидуального психофизического тренинга;
- использования возможностей телесного аппарата воплощения;
- применения навыков работы над своим рече - голосовым аппаратом;
- применения профессиональных вокальных навыков;
- применения навыков работы с гримом;
- владения психофизическими основами актерского мастерства;

уметь:

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
- анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью;
- применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером и др.) в рамках единого художественного замысла;
- использовать образное мышление при создании художественного образа;
- создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла;
- использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во время сценического представления и при работе в студии;

знать:

- основы теории актерской профессии;
- цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей профессии;
- особенности различных школ актерского мастерства;
- жанровые и стилистические особенности драматургических произведений;
- специальные методики и техники работы над ролью;
- способы работы над литературным, драматургическим материалом;
- профессиональную терминологию;
- особенности художественных приемов, используемых для придания кукле определенного характера;
- приемы психофизического тренинга актера;
- принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных упражнений и их комбинаций.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 270 часов.

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов.

Обязательная нагрузка студента - 180 часов.

Время изучения: 7 семестр.

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет.

1.4. Основные виды учебных занятий: практические занятия

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП 01.01 Работа актера в спектакле

2.1. Объём и виды учебной работы:

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	270
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	180
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	90
Итоговая аттестация в форме дифф. зачета	

2.2. Тематический план

п/н	Наименование тем	Количество часов
	2 курс 3 семестр	32
1	Анализ художественных особенностей произведения.	8
2	Анализ событий произведения.	8
3	Выявление структуры сценического действия в отрывке.	8
4	Работа над ролью в отрывке по произведениям современной прозы.	8
	2 курс 4 семестр	40
1	Анализ художественных особенностей произведения.	8
2	Анализ событий произведения.	8
3	Выявление структуры сценического действия в отрывке.	8
4	«Кинолента видений»	8
5	Психологический анализ персонажа	8
	3 курс 5 семестр	32
1	Анализ художественных особенностей произведения.	8
2	Анализ материала роли.	8
3	Этюдный метод работы над ролью.	8
4	Работа над ролью в процессе репетиций спектакля.	8
	3 курс 6 семестр	40
1	Сценическая характерность и ее значение в работе над ролью.	8
2	Сценический образ, зерно роли (образа).	8
3	Второй план и подтексты роли.	8
4	Работа над ролью в процессе репетиций спектакля.	8
5	Генеральная репетиция	8
	4 курс 7 семестр	36
1	Значение эмоционального отношения актера к сценической жизни.	6
2	Импровизация актерских приспособлений в рамках режиссерского рисунка.	6
3	Взаимоотношения актера со зрительным залом в дипломных спектаклях.	8
4	Самостоятельная работа актера над ролью.	8
5	Прокат спектакля на зрителя.	8
	Всего	180

2.3. Содержание ПМ.01 УП.01.01 Работа актёра в спектакле

Наименование разделов, тем	Содержание учебного материала	Объём часов	Уровень освоения
2 курс 3 семестр		32	
Раздел 1. Работа актёра в отрывках из современного репертуара	В работе над отрывками начинается овладение приемами работы над образом. В разделе подробно анализируется материал пьесы, в котором отражена современность во всем ее многообразии и противоречиях. Темы произведений, выбранных для работы, должны быть понятны, близки и актуальны. Важно и то, что материал автора и образы можно обогатить чертами современников, исследуя сегодняшнюю жизнь и ее явления. Возможно расширение рамок репертуара, использование классических образцов, где «вечные черты» могут быть подмечены и в наше время, что может послужить помощью в раскрепощении фантазии будущего актёра. Принципиально важен не список авторов, а неизменные принципы этюдной работы над ролью, лежащие в основе учебной практики.		
Тема 1.1. Анализ художественных особенностей произведения.	Первое впечатление от произведения, изучение исполнительских особенностей материала. Идея и круг тем автора, стилистическое своеобразие. Атмосфера.	6	3
Тема 1.2. Анализ событий произведения.	Логика действий, исследование мотивов, вскрытие конфликта и сквозного действия заложенных автором особенностей произведения. Событийный ряд. Анализ отрывка.	6	3
Тема 1.3. Выявление структуры сценического действия в отрывке.	Выявление предлагаемых обстоятельств, события, конфликта, задач. Обоснованность, целесообразность и продуктивность сценического существования. Логика и последовательность поступков персонажей.	6	3
Тема 1.4. Работа над ролью в отрывке по произведениям современной прозы	Освоение метода сценических проб в работе над ролью, подхода к авторскому тексту. Способ существования персонажа. Кинолента видений, внутренняя речь как «контролер» органичности поведения.	6	3
2 курс 4 семестр		40	
Раздел 2. Работа актёра над ролью в отрывках классического	В разделе подробно исследуется материал автора. Как пьеса, так и роль анализируется по многим плоскостям: внешние факты, события, фабула пьесы (поведение, поступки в различных обстоятельствах);		

(русского и зарубежного) репертуара	описание быта (сословное, национальное, историческое); <i>литературный анализ</i> (идейный, стилистический, включающие в себя философский, этический, религиозный, мистический, социальный оттенки); <i>психологический анализ</i> (изучение хотений, стремлений, логики, последовательности); <i>физическая жизнь роли</i> (изучение особенностей телесной природы персонажа, совершаемых физических задач и действий, элементов внешней характерности); <i>личные творческие ощущения</i> самого артиста от восприятия роли (самочувствие в роли и т.п.). Выработка собственного профессионального метода, овладение им как инструментом по окончании театральной школы - конечная цель.		
Тема 2.1. Анализ художественных особенностей произведения.	Первое впечатление от литературного материала. Идея и круг тем автора, стилистическое своеобразие. Идея пьесы. Авторское прочтение материала. Атмосфера произведения. Работа с историческим материалом, произведениями смежных искусств.	6	3
Тема 2.2. Анализ событий произведения.	Логика действий, исследование мотивов, вскрытие конфликта и сквозного действия авторского произведения. Событийный ряд.	6	
Тема 2.3. Выявление структуры сценического действия в отрывке.	Выявление предлагаемых обстоятельств, события, конфликта, задач. Обоснованность, целесообразность и продуктивность сценического существования. Логика и последовательность поступков.	6	3
Тема 2.4. Работа над ролью в отрывках по произведениям классического репертуара.	Освоение работы над ролью посредством исследования авторского материала, вскрытие подтекста. Кинолента видений, внутренняя речь как «контролер» органичности поведения. Освоение способа существования персонажа в стилистике автора. Психологический анализ персонажа (изучение хотений, стремлений, логики, последовательности); личные творческие ощущения самого артиста от восприятия роли (самочувствие в роли и т.п.).	6	3
Тема 2.5. Генеральная репетиция	Репетиция спектакля, показ на сцене учебного театра спектаклей созданных ранее. Переходный этап к профессиональной творческой работе в театре. Формирование навыков самостоятельной работы над ролью (изучение драматургического материала, создание биографии образа, работа над драматическим текстом, обработка отдельных кусков роли по указанию педагога).	8	3

		3 курс 5 семестр	32	
Раздел 3. Освоение роли в учебных спектаклях (современная и классическая литература)	Для успешной работы над ролью в целостном спектакле, помимо подробного анализа, рассмотренного в разделах работы над отрывками, необходимо освоить приемы эстетического анализа в зависимости от художественно-живописного, драматургического, пластического решения спектакля. Репетиционный процесс должен быть подчинен требованиям логики, последовательности и ориентации на курс в направлении сверхзадачи и сквозного действия роли, чтобы все его поступки раскрывали все одну и ту же человеческую сущность, были в контексте поведенческой линии конкретного человека в соответствии с творческим замыслом спектакля. Работа с режиссером в коллективе исполнителей предполагает освоение основных приемов самостоятельной работы над ролью, соблюдения этики работы.			
Тема 3.1. Анализ художественных особенностей произведения.	Эмоциональное впечатление от первого прослушивания и прочтения материала. Анализ источников. Историческая справка. Выявление действенных фактов произведения. Событийный анализ материала. Сверхзадача спектакля. Режиссерская трактовка материала и решение спектакля.	6	3	
Тема 3.2. Анализ материала роли.	Первое знакомство с ролью. Протокол внешней жизни роли. Биография роли. Внесценическая жизнь роли. Действенный анализ. Сквозное действие. Сверхзадача роли. Словесное действие.	6	3	
Тема 3.3. Этюдный метод работы над ролью.	Суть этюдного метода. Виды этюдов к образу. Уточнение и углубление предлагаемых обстоятельств. Ассоциативные этюды. Этюды к образу. Сценические пробы	6	3	
Тема 3.4. Работа над ролью в процессе репетиций спектакля.	Совершенствование внутренней и внешней актерской техники в процессе работы над ролью. Работа над вокальной и пластической выразительностью, внешним обликом, текстом роли. Мизансцена как язык действия.	6	3	
Тема 3.5. Генеральная репетиция	Репетиция спектакля, показ на сцене учебного театра спектаклей созданных ранее. Переходный этап к профессиональной творческой работе в театре. Формирование навыков самостоятельной работы над ролью (изучение драматургического материала, создание биографии образа, работа над драматическим текстом, обработка отдельных кусков роли по указанию педагога).	8		
		3 курс 6 семестр	40	
Раздел 4. Работа над ролью в	Основу преподавания курса составляет работа над ролью в процессе воплощения роли в спектакле. Первоначальный этап— подготовка актов из произведений с			

творческом процессе воплощения дипломных спектаклей	учетом последовательного освоения студентами различных жанров. Умение действовать в образе на сцене в присутствии зрителя, владеть вниманием зрительного зала, нести ответственность за проведение спектакля и его успех — это основные задачи, встающие перед студентом и преподавателями.		
Тема 4.1. Сценическая характерность и ее значение в работе над ролью.	Работа актера в репетиционном процессе. Средства перевоплощения. Существование в жанрах театра. Характер и характерность. Значение творческих наблюдений.	8	3
Тема 4.2. Сценический образ, зерно роли (образа).	Создание душевной и вокальной партитуры роли. Принципы перевоплощения в образ. «Зерно» роли. Взаимоотношения актера с образом.	8	3
Тема 4.3. Второй план и подтексты роли.	Изучение внутреннего духовного «багажа» образа во взаимодействии с предлагаемыми обстоятельствами и системой взаимоотношений с другими персонажами. Простроение внутреннего монолога образа и уточнение действенных задач роли (хотений, стремлений, логики, последовательности).	8	3
Тема 4.4. Работа над ролью в процессе репетиций спектакля.	Работа над словом и ее значение в создании сценического образа. Внутренняя сторона словесного действия. Баланс физического и психического. Лепка фразы и способы словесного воздействия. Логика действий в паузе, вокальной партии. Искренность и выразительность. Закономерности и штампы. Использование творческих наблюдений и приспособлений. Работа с предметами и сценическое отношение.	8	
Тема 4.5. Генеральная репетиция	Репетиция дипломного спектакля, показ на сцене учебного театра спектаклей созданных ранее. Переходный этап к профессиональной творческой работе в театре. Формирование навыков самостоятельной работы над ролью (изучение драматургического материала, создание биографии образа, работа над драматическим текстом, обработка отдельных кусков роли по указанию педагога).	8	
	4 курс 7 семестр	36	
Раздел 5. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения спектаклей			2

Тема 5.1. Значение эмоционального отношения актера к сценической жизни.	Сценические обстоятельства и их актерское присвоение. Переживание как увлеченность. Чувство правды и чувство формы в актерском искусстве.	6	2
Тема 5.2. Импровизация актерских приспособлений в рамках режиссерского рисунка.	Переживание и импровизация. Замысел актера и логика поведения персонажа. Перспектива и развитие роли. Сквозное действие и сверхзадача роли.	6	2
Тема 5.3. Взаимоотношения актера со зрительным залом в дипломных спектаклях.	Система отношений со зрителем и режиссерское решение. Работа в ансамбле исполнителей.	8	3
Тема 5.4. Самостоятельная работа актера над ролью.	Домашняя подготовка роли. Творческое самочувствие и гигиена роли. Работа над замечаниями	8	3
Тема 5.5. Генеральная репетиция	Репетиция дипломного спектакля, показ на сцене учебного театра спектаклей созданных ранее. Переходный этап к профессиональной творческой работе в театре. Формирование навыков самостоятельной работы над ролью (изучение драматургического материала, создание биографии образа, работа над драматическим текстом, обработка отдельных кусков роли по указанию педагога).	8	3
	Всего	180	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УП.01.01

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация программы дисциплины требует наличия:
учебного класса с учебной мебелью по количеству студентов,
малого театрального зала

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Вахтанговская театральная школа. Воспитание драматического актера в Театральном институте имени Бориса Щукина, 2019 – коллекция «Музыка и театр – Издательство Планета Музыки, ЭБС ЛАНЬ.
2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера, 2020 - коллекция «Музыка и театр – Издательство «Планета Музыки», ЭБС ЛАНЬ.
3. Непейвода С.И. Грим, 2020 - коллекция «Музыка и театр - Изд. «Лань», «Планета музыки», ЭБС ЛАНЬ.
4. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Сценическое фехтование. Техника ведения боев, пластика движений и батальная режиссура, 2020- коллекция «Музыка и театр - Изд. «Академический проект», ЭБС ЛАНЬ.
5. Холопова В.Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм, 2020 - коллекция «Музыка и театр - Изд. «Лань», «Планета музыки», ЭБС ЛАНЬ.
6. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос, 2020 - коллекция «Музыка и театр - Изд. «Лань», «Планета музыки» ЭБС ЛАНЬ.

Дополнительные источники:

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания.- СПб.: Азбука-Аттикус, 2015.-512с.
2. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения.- СПб.: Азбука-Аттикус, 2016.-416с.
3. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве.- М.: Азбука-Аттикус, 2014.- 576с.
4. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение.- М. Ленанд, 2015.- 384с.
5. Петрова А.Н. Искусство речи.- М.: Аспект ПРЕСС, 2016.- 144с.
6. Козлянинова И.П. Сценическая речь.- М.: ГИТИС, 2014.-558с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УП

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p><i>В результате освоения УП студент должен уметь:</i> ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества; анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью; применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером и другими) в рамках единого художественного замысла; использовать образное мышление при создании художественного образа; создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во время сценического представления и при работе в студии.</p>	<p>практические занятия, самостоятельная работа</p>
<p><i>В результате освоения УП студент должен знать:</i> основы теории актерской профессии; цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей профессии; особенности различных школ актерского мастерства; жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; специальные методики и техники работы над ролью; способы работы над литературным, драматургическим материалом</p>	<p>практические занятия, самостоятельная работа</p>
<p><i>В результате освоения УП студент должен иметь практический опыт:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - владения психофизическими основами актерского мастерства; - использования возможностей телесного аппарата воплощения; - ведения учебно-репетиционной работы; 	<p>практические занятия, самостоятельная работа</p>

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ

Самостоятельная работа - часть учебной деятельности студента. Аудиторные занятия с преподавателем формируют у студента профессиональный подход к обучению, акцентируют основные моменты организации самостоятельной работы. От успешности самостоятельной работы студента во многом зависит качество приобретенных им навыков, необходимых в актерском искусстве. По дисциплине «Мастерство актера» предлагаются следующие формы самостоятельной работы:

1. Разработка своих вариантов игровых упражнений, для психофизического тренинга – 9 часов
2. Ежедневный психофизический актерский тренинг - 9 часов.
3. Подготовка этюдов к показам, подбор реквизита - 9 часов.
4. Разработка схемы передвижения партнера, предметов, реквизита по сцене - 9 часов.
5. Самостоятельная проработка основ литературного материала - 9 часов.
6. Самостоятельный выбор литературных произведений, формирование «своего» репертуара– 9 часов.
7. Самостоятельная работа над ролью, в рамках режиссерского решения, совместно с партнерами по сцене, при отработке спектакля, отрывка, этюда– 9 часов.
8. Изучение специальной литературы по проблемам культуры речи, философии и психологии творческого процесса в области театрального, актерского искусства– 9 часов.
9. Подготовка и показы самостоятельно подготовленных работ; поэтические и творческие вечера «бенефисы» - 9 час
10. Самообразование и повышение своего культурного уровня (посещение театров, выставок, творческих встреч и др. мероприятий) – 9 часов.

Всего – 90 часов

В процессе проведения любой формы самостоятельной работы студент может обращаться за консультацией к преподавателю, который в устной форме может направить подготовку студента в нужное русло, а так же рекомендовать ему нужные литературно-методические источники или интернет-ресурсы.