

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор
-проректор по учебной работе

Маркелова Т.В.

«19» июня 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ МАСТЕРСТВО АКТЁРА

Образовательная программа

Режиссёр игрового кино- и телефильма

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Уровень высшего образования

Специалитет

Рабочая программа дисциплины
МАСТЕРСТВО АКТЁРА

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет - по направлению подготовки «**Режиссура кино и телевидения**»

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 773 от 01.08.2017 г. (Зарегистрировано в Минюсте 21.08.2017 № 47886)

Составлена на основании учебного плана по ООП, утвержденного ученым Советом Института: протокол № 6 от 18.06.2020 г.

Разработчики программы:

Гребенкин А.В., кандидат педагогических наук

Программа одобрена и утверждена на заседании кафедры **Режиссура кино и телевидения**

протокол № ____ от _____ 2020 г.

Зав. кафедрой кандидат искусствоведения Ханютин А.Ю.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по учебно-методической работе

Каминская Е.А.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	- Овладеть навыками актерского мастерства в тех формах и жанрах, которые наиболее значимы в современном кино
Задачи:	- Научить будущего режиссера приемам и методам работы с актером, позволяющим реализовать собственный творческий замысел - Дать возможность студентам на собственном опыте понять и постичь природу актерской работы
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОПК-3	Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.
Знать:	-основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
Уметь:	-выявлять особенности экранной интерпретации литературного произведения и/или произведения искусства.
Владеть:	-методологией режиссерского анализа и интерпретации.

ОПК-5	Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.
Знать:	-основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий;
Уметь:	- определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, образительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области культуры и искусства; - реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса;
Владеть:	- навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе литературного сценария;

	- навыками творческо-производственной деятельности; - средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию.
ПКО-4	Способность организовать насыщенные художественные поиски, продуктивный репетиционный процесс в партнерстве с актерами и творческой группой фильма.
Знать:	- основы актерского мастерства.
Уметь:	- определять задачи исполнителя каждой роли в рамках единого замысла; - в ходе репетиций находить и обогащать рисунок основных ролей; - помочь актерам глубже понять суть характеров и взаимоотношений своих персонажей.
Владеть:	- способностью наладить партнерское взаимодействие в рамках актерского ансамбля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.0.20
-------------------	---------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками:

- Мастерство режиссера кино- и телефильма (УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5)
- Режиссура телевизионного фильма (УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5)
- Работа с актером на съемочной площадке (ОПК-6; ПКО-4)
- Речь: культура и техника (ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1.** Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 19 зачетных единиц (ЗЕ), 684 академических часа.
- 3.2.** Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
	очная
Общая трудоемкость дисциплины	684
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	504
Лекции (Л)	
Семинары (С)	
Практические занятия (ПЗ)	504
Самостоятельная работа студента (СРС)	153
Форма промежуточной аттестации	
Экзамен (Э)	27 (6 семестр)
Зачет (З)	
Дифференцированный зачет (ДЗ)	

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана;
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Введение. Природа актерского искусства.	1	41		28	13	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
2.	Учение К. Станиславского – система воспитания актера	1	41		28	13	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
3.	Актер – соавтор режиссера, режиссер своей роли	1	41		28	13	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
4.	Сценическая задача	2	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
5	Элементы сценической задачи	2	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
6	Сценический этюд	2	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
7	Действенная природа сценического искусства	3	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
8	Содержание и форма в актерском искусстве	3	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
9	Анализ произведения, положенного в основу этюда.	3	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
10.	Физическое действие	4	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
							ая работа
11	Режиссерская разработка этюда	4	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
12	Метод действенного анализа пьесы	4	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
13	Основные принципы анализа произведения	5	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
14	Освоение метода действенного анализа на материале драматического отрывка	5	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
15	Дополнительные выразительные средства	5	35		28	7	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
16	Создание роли в процессе выпуска первого спектакля	6	38		28	10	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
17	Жанр спектакля	6	38		28	10	Контроль освоения теории и самостоятельная работа
18	Способ сценического существования	6	38		28	10	Контроль освоения теории и самостоятельная работа

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1. **Введение. Природа актерского искусства.** Драматическое искусство, как пространственно-временной вид искусства, являющийся основой всех зрелищных видов искусства. Природа актерского искусства. Основной закон актерского искусства. Сценизм и сценичность.
2. **Учение К.С.Станиславского – система воспитания актера.** Элементы системы К.С. Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие и др.
3. **Актер – соавтор режиссера, режиссер своей роли.** Режиссер, его роль в искусстве театра и кино. Режиссер – истолкователь драматургического материала. Режиссер – организатор творческого процесса. Творческое взаимодействие режиссера и актера. Режиссер – педагог и воспитатель творческого коллектива.
4. **Сценическая задача и ее элементы. Сценический этюд. Методика сочинения и работы.** Значение работы над этюдом в процессе обучения. События, предлагаемые обстоятельства. Мотивы поведения, цели и задачи действующих лиц. Вскрытие конфликта. Обострение предлагаемых обстоятельств – путь к творчеству.
5. **Действенная природа сценического искусства.** Основные элементы творческой психотехники актера (сценическое внимание, мышечная свобода, воображение, общение и др.). Правильное сценическое самочувствие актера – результат конечного и целенаправленного сценического действия.
6. **Содержание и форма в актерском искусстве.** Чувство правды и веры. «Внутренний монолог» актера и его значение. Внутренний жест. Кинолента видений. Сценическое общение. Основные элементы сценического общения: восприятие, оценка, воздействие.
7. **Анализ произведения, положенного в основу этюда.** Тема, идея, конфликт произведения. Предлагаемые обстоятельства, формирующие события. Этапы развития конфликта – события, повороты. Сверхзадача произведения, этюда. Жанр и стиль.
8. **Физическое действие.** Психофизическое действие. Взаимосвязь внутреннего (психического) и внешнего (физического) действия. Физическое действие – «скелет роли». Цепь действий, направленных на достижение цели.
9. **Режиссерская разработка этюда.** Драматическая основа этюда. Практическое освоение метода физических действий, действенного анализа. Построение события, его решение в пространстве. Вскрытие текста роли. Поиск среды, темпоритма, атмосферы, выразительных средств (Свет, музыка, шумы).
10. **Метод действенного анализа пьесы и роли.** Общий анализ роли. Перспектива актера и перспектива роли. Характер и характерность.
11. **Основные принципы анализа произведения.** Первое впечатление от прочитанного произведения – важнейший момент возникновения эмоционального мира будущего спектакля. Изучение эпохи, в которую было создано произведения. Определение конфликта в пьесе. Определение событийного ряда пьесы. Линия роли в пьесе. Сквозное действие, контрдействие. Понятие жанра и авторского стиля. Изучение материала в действительной жизни.
12. **Освоение метода действенного анализа на материале драматического отрывка.** Создание биографии роли. Определение неразрывной линии действия. Сверхзадача, сквозное действие роли. Физическое самочувствие. Постепенное сближение актера с жизнью роли. «Второй план» роли, внутренняя речь и подтекст. Словестное действие.
13. **Дополнительные выразительные средства.** Значение музыки в драматическом спектакле. Сценография – декорационное решение, костюмы, свет. Выразительность

движения и пластика. Пространственное решение. Основной принцип мизансценического решения.

14. **Создание роли в процессе выпуска первого спектакля.** Образ и творческое перевоплощение актера. Принципы перевоплощения. Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в образ.

15. **Жанр спектакля.** Понятие о жанре спектакля. Стилиевые особенности и жанровые признаки драматургического материала как основной источник для определения жанровой природы будущего спектакля. Жизненная и художественная правда. Природа чувств. Жанр как форма существования конфликта. Мера условности.

16. **Способ сценического существования.** Отношение актера к персонажу. Работа актера на репетиции. Природа сценических чувств актера. Проблема выявления жанра спектакля через искусства актера.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Введение.	13	Работа с литературой. Подготовка к семинару.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
2.	Учение К.С.Станиславского – система воспитания актера.	13	Работа с литературой. Подготовка к семинару, практическому занятию.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
3.	Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.	13	Работа с литературой. Подготовка к семинару.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
4.	Сценическая задача и ее элементы. Сценический этюд. Методика сочинения и работы.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару и работе на площадке.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
5.	Действенная природа сценического искусства.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
6.	Содержание и форма в актерском искусстве.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару и показу на площадке.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
7.	Анализ произведения, положенного в основу этюда.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4

8.	Физическое действие.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару и работе на площадке.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
9.	Режиссерская разработка этюда.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару и показу на площадке.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
10.	Метод действенного анализа пьесы и роли.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару. Работа на площадке.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
11.	Основные принципы анализа произведения.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
12.	Освоение метода действенного анализа на материале драматического отрывка.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару и работе на площадке.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
13.	Дополнительные выразительные средства.	7	Работа с актёрами при создании курсового проекта.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
14.	Создание роли в процессе выпуска первого спектакля.	7	Работа с актёрами при создании курсового проекта.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
15.	Жанр спектакля.	7	Работа с литературой. Подготовка к семинару. Работа на площадке.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4
16.	Способ сценического существования.	10	Работа с актёрами при создании курсового проекта.	ОПК-3; ОПК-5; ПКО-4

5.2. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

5.3. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты;
- учебная практика;
- реферат, курсовая работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Л 1.1	Сборник	Актерское мастерство. Американская школа	М.: Альпина нон-фикшн, 2015
Л 1.2	Станиславский, К.С.	Актёрский тренинг. Учебник актёрского мастерства. Работа актёра над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения: учебник	М., 2010

7.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Л 2.1	Менакер Л. И.	В кадре - актер: Учебное пособие для студентов, обучающихся режиссуре игрового кино	СПб.: 1999
Л 2.2	Эфрос А	Репетиция - любовь моя	М., Искусство, 1975

Л 2.3	Брук П	Пустое пространство	М., Прогресс, 1976г
Л 2.4	Чехов М.А.	Литературное наследие в 2т	М., Искусство, 1986
Л 2.5	Кристи Г.	Воспитание актёра школы Станиславского	М., Искусство, 1978

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>
- <http://www.philosophy.ru/>
- <http://www.psychology-online.net/>
- и т.д.

Информационные справочные системы

- ЭБС «Юрайт»
- ЭБС «Книгафонд»
- ЭБС «Лань»
- Digital Cinema Training Filmmaker s Course (33 DVDs)
- Director/Cameraman: Master the Shoot by Victor Mil
- Hollywood Camera Work. Vol. 1-4
- Stereo 3D Filmmaking: Complete Interactive Class 5 DVDs
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru>
- Журнал «Киносценарии» <http://www.zhurnal.ru/kinoizm/kinoscenarii/>
- TeaTrDOC: <http://www.teatrdoc.ru>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru>
- Музей Кино: <http://www.mnseikino.ru>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru>
- ссылки на Интернет-ресурсы www.iBooks.ru
- Новости киноиндустрии и телевидения <http://www.kino-tv-forum.ru/>
- Информация о мире киноискусства <http://vse-pro-kino.biz/>
- Информационно-интерактивный портал <http://www.elbib.ru/>
- Мировая цифровая библиотека <http://www.wdl.org/ru/>
- Публичная Электронная Библиотека, <http://lib.walla.ru/>
- Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) <http://elibrarv.rsl.ru/>
- Публичная интернет-библиотека СМИ <http://Public.ru>

- Электронная библиотека IQlib <http://www.iqlib.ru/>
- РУБРИКОН ® <http://www.rubricon.com/>

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (групповое)	<ul style="list-style-type: none">– видеопроектор + ПК– маркерная доска– мультимедийная аудитория– репетиционное помещение, оснащенное кулисами, занавесом, сценическим конструктором (кубы, ширмы), сценическим светом, звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой;– телевизор и видеомагнитофон– костюмы и реквизит– фильмотека

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (мелкогрупповое)	– видеопроектор + ПК – маркерная доска – мультимедийная аудитория репетиционное помещение, оснащенное кулисами, занавесом, сценическим конструктором (кубы, ширмы), сценическим светом
Практическое занятие (индивидуальное)	– видеопроектор + ПК – маркерная доска – мультимедийная аудитория репетиционное помещение, оснащенное кулисами, занавесом, сценическим конструктором (кубы, ширмы), сценическим светом

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РГД	№ протокола кафедры
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	