

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

_____ **И.В.Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Название дисциплины

Специальность

Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: профессор В.П.Фокин, доцент Е.Е.Магар

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО утверждённого приказом Министерства образования и науки № **1128** от «16» ноября 2017г.

по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** с учетом рекомендаций ОПОП

СОГЛАСОВАНО:

Декан актерского факультета _____ /Магар Е.Е.

Зам.руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ /Атаман В.В.

Зав.библиотекой _____ /Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 – Цели и задачи освоения дисциплины.
- 1.2 – Место дисциплины в ОПОП
- 1.3 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. - Структура и организационно-методические данные дисциплины.
- 2.2. – Содержание разделов дисциплины.
- 2.2.1 – Тематический план дисциплины.
- 2.2.2. – Содержание дисциплины.
- 2.2.3. – Занятия с применением инновационных форм.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

- 3.1. – Обязательная литература.
- 3.2. – Дополнительная литература.
- 3.2. – Фильмография.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины: знание общих основ теории актерского мастерства, основных этапов развития актерского искусства; от освоения элементов актерской психотехники до исполнения ролей в отрывках на сценической площадке и в условиях учебной киностудии (телепавильон); умение применять полученные знания и профессиональные навыки в работе в ансамбле в рамках единого художественного замысла.

1.2. Место дисциплины ОПОП.

Дисциплина «Актерское мастерство» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной в рамках базовой части ОПОП ВО. Данный курс предназначен для студентов специальности «52.05.01 Актерское искусство». В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается студентам с 1 по 4 курс (1- 7 семестры), на изучение дисциплины отводится 62 зачетные единицы (2232 академических часа). Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 астрономическим часам.

Дисциплина «Актерское мастерство» также, как и дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» является основной и главной дисциплиной в профессионально-творческой подготовке актера. Дисциплина «Актерское мастерство» находится в постоянном развитии, обогащается благодаря опыту многих специалистов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
<p>ОПК-4 - способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения.</p>	<p>ОПК-4.1. знает основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства ОПК-4.2. знает основы педагогики и психологии ОПК-4.3. знает особенности образовательного процесса в области культуры и искусства ОПК-4.4. умеет планировать педагогическую работу ОПК-4.5. умеет анализировать и применять различные методы обучения ОПК-4.6. умеет разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин ОПК-4.7. умеет осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования ОПК-4.8. владеет навыками педагогической работы и оценки ее эффективности</p>
<p>ПКО-1- способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-(теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией).</p>	<p>ПКО-1.1. знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией ПКО-1.2. знает способы взаимодействия со зрителем ПКО-1.3. знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы ПКО-1.4. знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) ПКО-1.5. умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков ПКО-1.6. умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла ПКО-1.7. умеет общаться со зрительской аудиторией</p>

	<p>ПКО-1.8. умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью</p> <p>ПКО-1.9. умеет самостоятельно проводить работу над ролью</p> <p>ПКО-1.10. владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли</p> <p>ПКО-1.11. владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью</p>
<p>ПКО-2- способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.</p>	<p>ПКО-2.1. знать этические нормы коллективной творческой работы;</p> <p>ПКО-2.2. знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля</p> <p>ПКО-2.3. знать основы психологии художественного творчества</p> <p>ПКО-2.4. уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей</p> <p>ПКО-2.5. уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии</p> <p>ПКО-2.6. уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке</p> <p>ПКО-2.7. уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы</p> <p>ПКО-2.8. владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса</p> <p>ПКО-2.9. владеть теорией и практикой сценического и делового общения</p>
<p>ПКО-3- владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли.</p>	<p>ПКО-3.1. знать теоретические и методические основы сценической речи</p> <p>ПКО-3.2. знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами</p> <p>ПКО-3.3. знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре</p> <p>ПКО-3.4. уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами</p> <p>ПКО-3.5. уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата</p>

	ПКО-3.6. владеть техникой сценической речи ПКО-3.7. владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения
ПКО-7- способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли.	ПКО-7.1. знает основы теории грима ПКО-7.2. знает основные приёмы гримирования и их последовательность ПКО-7.3. знает методы самостоятельной работы по созданию грима ПКО-7.4. знает правила гигиены грима ПКО-7.5. умеет разрабатывать и накладывать несложный грим ПКО-7.6. умеет использовать искусство грима при поиске внешней характеристики образа ПКО-7.7. умеет организовывать своё рабочее место в гримерной комнате ПКО-7.8. владеет основными приёмами гримирования ПКО-7.9. владеет навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану								
Общая трудоемкость дисциплины	62 зач.ед.				2232 час.			
	Вид учебной работы	Количество часов						
Всего по уч.плану		В.т.ч. по семестрам						
		1	2	3	4	5	6	7
Практический блок								
<i>Работа с преподавателем (контактные часы)</i>	1618	204	168	238	196	204	224	384
Практические занятия	1618	204	168	238	196	204	224	384
<i>Самостоятельная работа</i>	392	78	12	50	20	156	64	12
Форма итогового контроля	222	3 (6)	Э (36)	Э (36)	Э (36)	Э (36)	Э (36)	Э (36)
Всего часов	2232	288	216	324	252	396	324	432

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 зачетные единицы, 2232 часа.

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1 курс, 1 семестр							
1	Внимание.	94	-	68	-	-	26
2	Оценка.	94	-	68	-	-	26
3	Взаимодействие.	94	-	68	-	-	26
Зачет		6					
Итого за 1 семестр:		288	-	204	-	-	78
1 курс, 2 семестр							
4	Наблюдения.	128	-	84	-	-	6
5	Фантазия.	124	-	84	-	-	6
Экзамен		36					
Итого за 2 семестр:		216	-	168	-	-	12
2 курс, 3 семестр							
6	Работа над ролью в отрывках.	288	-	238	-	-	50
Экзамен		36					
Итого за 3 семестр:		324	-	238	-	-	50
2 курс, 4 семестр							
7	Работа над ролью в отрывках.	216	-	196	-	-	20
Экзамен		36					
Итого за 4 семестр:		252	-	196	-	-	20
3 курс, 5 семестр							
8	Работа над ролью в отрывках.	360	-	204	-	-	156
Экзамен		36					
Итого за 5 семестр:		396	-	204	-	-	156
3 курс, 6 семестр							
9	Работа над ролью в актах из пьес, дипломных спектаклях	288	-	224	-	-	64
Экзамен		36					
Итого за 6 семестр:		324	-	224	-	-	64

4 курс, 7 семестр							
10	Работа над дипломными спектаклями.	396	-	384	-	-	12
Экзамен		36					
Итого за 7 семестр:		432	-	384	-	-	12
Общая трудоемкость:		2232	-	1618	-	-	378

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Внимание (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-7).

а) «Вижу», «слышу» и т.д. Все конкретно – что? где? для чего? Домашнее задание – придумать действие, предлагаемые обстоятельства, цель.

б) ПФД (память физических действий). Любое простое бытовое действие с воображаемым предметом. Показ и разбор на занятиях.

Тема 2. Оценка (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-7).

Одиночный этюд, созданный студентом в предлагаемых обстоятельствах. Оценка восприятия какого-либо факта.

Тема 3. Взаимодействие (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-7).

Как правило, парный этюд. Сочиненные и подробно разработанные предлагаемые обстоятельства, исходное событие и противоположные задачи действующих спонтанно в живом процессе. «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Тема 4. Наблюдения (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-7).

Студенты выискивают, наблюдая за людьми в жизни, интересные характеры, поведение, черты и «примеряют» их на себя. То же с животным миром. Студенты приносят свои наблюдения на занятия, где происходит разбор под руководством педагогов.

Тема 5. Фантазия (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-7).

Через свое тело, пластику, психофизику оживление какого-либо неодушевленного предмета (я - утюг, я – веник и.т.д.).

Тема 6. Работа над ролью в отрывках (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-7).

Педагогический выбор отрывков из литературных произведений, драматургии на конкретных студентов. Разбор. Предлагаемые обстоятельства. Событийный ряд. Сверхзадача и задача. Взаимоотношения персонажей. Сквозное действие. Про что?.. и т.д. Воплощение через актеров полноценных образов.

Практически весь третий курс посвящается пробам в различных объемах материала, способного стать дипломными работами. Начало работы над дипломными спектаклями.

Тема 7. Работа над ролью в актах из пьес, дипломных спектаклях (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-7).

Продолжение работы по выбору материала для дипломных работ, работа над ролью в актах из пьес, дипломных спектаклях. Предоставление кафедре заявок на дипломные спектакли.

На экзамене в конце курса мастерская показывает более расширенно заявки на диплом: спектакли, фильмы (если имеются), готовые к эксплуатации на четвертом году обучения.

Тема 8. Работа над дипломными спектаклями (ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-7).

Включаются все элементы актерского мастерства, освоенные в учебном процессе. Умение распределиться в логической действенной

последовательности роли по всей пьесе, держать перспективу, создавая художественный образ.

Одна из задач педагога при подготовке диплома так распределить ролевой материал, чтобы дать возможность будущему актеру показаться с наиболее выгодной для него стороны и, по возможности, исчерпывающе.

Подготовка дипломных спектаклей и фильмов (если имеются) должна происходить в условиях, аналогичных производственным с соответствующим техническим оснащением, костюмами, реквизитом (Учебный театр, учебная киностудия).

Спектакли и композиции, выпущенные за предыдущий период, периодически исполняются на зрительские аудитории. Педагог, поставивший спектакль, постоянно следит за его развитием и при необходимости вносит корректуру.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение отрывков из отечественной и зарубежной драматургии, разбор конкретных работ. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены показы на зрительской аудитории с последующим обсуждением на заседании кафедры актерского мастерства с участием педагогов смежной кафедры сценической речи.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Обязательная литература

1. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011

2. Станиславский К.С. «Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения». М., АСТ Владимир ВКТ, 2011
3. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания». СПб., Прайм ЕВРОЗНАК, М: Полиграфиздат, 2012

3.2. Дополнительная литература

1. Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. ВГИК, 1972.
2. Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972.
3. Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего. М.: Искусство, 1979.
4. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. — М.: Искусство, 1994.
5. Бежар М. Мгновение в жизни другого. М.: В/О Союзтеатр СТД СССР, 1989.
6. Белинский В. О драме и театре. – М.: Искусство, 1983.
7. Бергман о Бергмане. М.: Радуга, 1985.
8. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М. «Артист. Режиссер. Театр», 2003
9. Бунюэль о Бунюэле. М.: Радуга, 1989.
10. Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990.
11. Волконский С. М. Выразительный человек. СПб изд. Аполлона, 1913.
12. Герасимов С.А. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. / Всесоюзная конференция работников кинематографии. М.: 1959.
13. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 8-х т. М.: Искусство, 1982-1984.
14. Гоголь и театр. М., 1952.
15. Голубовский Б. Наблюдение. Этюд. Образ. М.: ГИТИС, 2001
16. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
17. Дидро Д. Парадокс об актере. Л-М.: Искусство, 1938.
18. Довженко А.П. Собр. соч.: В 4-х т. М.: Искусство, 1966-1969.
19. Ершов П.М. Искусство толкования: В 2-х т. — Дубна, 1997.

20. Из истории французской киномысли. М.: Искусство, 1988 .
21. Кино Италии. Неореализм. М.: Искусство, 1989.
22. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. 3-е издание. – М.: Искусство, 1982.
23. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — 2-е изд. – М.: ВТО, 1984
24. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера./ 3-е испр. изд. – М.: ВТО, 1970.
25. Козинцев Г.Л. Собр. соч.: В 5-ти т. Л.: Искусство, 1982.
26. Колязин В. Таиров, Мейерхольд и Германия. М.: ГИТИС, 1998.
27. Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. М.: Искусство, 1988.
28. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. — М., 1995.
29. Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. Собр. соч.: В 3-х томах. – М.: Искусство, 1987-88.
30. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968.
31. Мир и фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991.
32. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. М.: Искусство, 1981.
33. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. М.: Правда, 1989.
34. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. Л.: ГАИЛ, 1934.
35. Пудовкин В.Э. Собр. соч.: В 3-х т. М.: Искусство, 1975.
36. Пушкин и театр. М., 1953.
37. Салтыков-Щедрин М.Е. О литературе и искусстве. М.: Искусство, 1953.
38. Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8-ми т. М.: Искусство, 1954-1961.
39. Таиров А.Я. Записки режиссера. М.: ВТО, 1970.
40. Чернышевский Н.Г. Эстетика. Литература. Критика.–Л.: Наука, 1979.
41. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2-х томах. Том 4: Об искусстве актера. — М.: Искусство, 1995.
42. Эйзенштейн С.М. избр. произведения: В 6-ти т. М.: Искусство, 1968.
43. Эйзенштейн С.М. Планировка места действия на материале "Кавказского пленника" Пушкина: Лекции С.М. Эйзенштейна во ВГИКе. – М.: Музей кино, 1999 г.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» договор №: 4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор №: Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.
<https://e.lanbook.com/>

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.21

ЭБС «Айсбук» контракт №: 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории (ауд.416, 417, 423, 520, 511, 209, 515, Учебный театр)

Осветительная аппаратура

Одежда сцены

Музыкальная и видеоаппаратура

Мебель рабочая (одинаковые стулья по количеству студентов и педагогов)

Мебель, элементы декорации, костюмы, парики, грим для отрывков.

Ролл ставни

Шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории

Учебная киностудия.