

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

МАСТЕРСТВО АРТИСТА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО

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.

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 является развитие актерского аппарата, особенностей внутренней и внешней техники; понимание жанровых и стилистических особенностей сценического существования; необходимости творческого взаимодействия с режиссером на пути создания роли в процессе создания спектакля. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля.

1.2. Место дисциплины в ОПОП.

Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства относится к дисциплинам специализации и является обязательной в рамках базовой части ОПОП. 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 4-го курс (8 семестр), на изучение дисциплины отводится 9 зачетных единиц (324 академических часов). Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 астрономическим часам.

Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» является неотъемлемой частью комплекса изучаемых дисциплин в соответствии с Учебным планом актерского факультета.

Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» также, как и дисциплина «Актерское мастерство» является основной и

главной дисциплиной в профессионально-творческой подготовке актера. Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» находится в постоянном развитии, обогащается благодаря опыту многих специалистов.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
<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 ПКО-1.8. умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью ПКО-1.9. умеет самостоятельно проводить работу над ролью ПКО-1.10. владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли 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; ПКО-2.2. знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля 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> <p>ПКО-3.6. владеть техникой сценической речи</p> <p>ПКО-3.7. владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения</p>

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	9 зач.ед	324 час.
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч.плану	В.т.ч. по семестрам
		8
Практический блок		
Работа с преподавателем (контактные часы):	286	286
Практические занятия	286	286
<i>Самостоятельная работа</i>	2	2
Форма итогового контроля	36	Э (36)
Всего часов	324	324

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.	
4 курс, 8 семестр							
1	Репетиции дипломного спектакля: разбор, тренинги, работа над ролью.	144	-	142	-	-	2
2	Работа над ролью в спектакле, на съемочной площадке, в студии.	144	-	144	-	-	-
Экзамен		36					
Итого за 8 семестр:		324	-	286	-	-	2
Общая трудоемкость		324	-	286	-	-	2

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Репетиции дипломного спектакля: разбор, тренинги, работа над ролью (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3).

Репетиции дипломного спектакля предполагают работу над драматургическим материалом всего состава («застольный период»). Количество спектаклей определяется в зависимости от численности курса, его состава, педагогических задач (4-6 спектаклей).

Тема 2. Работа над ролью в спектакле, на съемочной площадке, в студии (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3).

Работа над ролью – способ создания полнокровного, яркого художественного образа, занимающего определенное место в системе персонажей пьесы, сценария.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий такие как показ и обсуждение спектаклей (фильмов) 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 в Учебном театре, выездные спектакли, участие в отечественных и зарубежных студенческих фестивалях с последующим обсуждением на заседании кафедры актерского мастерства с участием педагогов смежной кафедры сценической речи.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная 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. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. — М.: Искусство, 1994.
2. Бергман о Бергмане. М.: Радуга, 1985.
3. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М. «Артист. Режиссер. Театр», 2003
4. Бунюэль о Бунюэле. М.: Радуга, 1989.
5. Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990.
6. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 8-х т. М.: Искусство, 1982-1984.
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
8. Довженко А.П. Собр. соч.: В 4-х т. М.: Искусство, 1966-1969.
9. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — 2-е изд. — М.:ВТО, 1984
- 10.Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. — М., 1995.
- 11.Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. Собр. соч.: В 3-х томах. — М.: Искусство, 1987-88.
- 12.Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968.
- 13.Мир и фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство,1991.
- 14.Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. М.: Искусство, 1981.
- 15.Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. М.: Правда, 1989.

16. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. Л.: ГАИЛ, 1934.
17. Пудовкин В.Э. Собр. соч.: В 3-х т. М.: Искусство, 1975.
18. Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8-ми т. М.: Искусство, 1954-1961.
19. Таиров А.Я. Записки режиссера. М.: ВТО, 1970.
20. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2-х томах. Том 4: Об искусстве актера. — М.: Искусство, 1995.
21. Эйзенштейн С.М. избр. произведения: В 6-ти т. М.: Искусство, 1968.

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

Учебный театр с комплектом технического оснащения

Репетиционный зал:

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