

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**

« _____ » _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА РЕЖИССЕРА С АКТЕРОМ

Название дисциплины

Специальность

Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: профессор И.Н.Ясулович

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.

Обучить студента навыкам работы в профессиональном коллективе по созданию дипломного спектакля под руководством и при участии режиссера-постановщика.

1.2. Место дисциплины в ОПОП.

Дисциплина «Работа режиссера с актером» является обязательной в рамках части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 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 курса (8 семестр), на изучение дисциплины отводится 5 зачетных единицы (180 академических часов). Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 астрономическим часам.

Дисциплина «Работа режиссера с актером» изучается во взаимодействии с такими дисциплинами как «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Работа артиста на съемочной площадке», что позволяет решить задачу профессиональной подготовки актера в комплексе.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	УК-2.1. знает методы управления проектом УК-2.2. знает основы планирования УК-2.3.

	<p>знает основы психологии УК-2.4. умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения УК-2.5. умеет представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения УК-2.6. умеет составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения УК-2.7. умеет организовывать и координировать работу участников проекта УК-2.8. умеет конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами УК-2.9. владеет навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов) УК-2.10. владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>
<p>ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</p>	<p>ОПК-2.1. знает теоретические основы и методические принципы актерского искусства ОПК-2.2. знает основы психологии художественного творчества ОПК-2.3. умеет использовать теоретические знания в практической деятельности ОПК-2.4. умеет осуществлять творческую деятельность в сфере искусства ОПК-2.5. умеет руководить творческой деятельностью в сфере искусства ОПК-2.6. владеет различными актерскими техниками ОПК-2.7. владеет методами организации творческого процесса</p>
<p>ПКО-1. Способен создавать художественные</p>	<p>ПКО-1.1. знает теоретические и методические основы актерского мастерства в</p>

<p>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>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 ПКО-2.4. уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей ПКО-2.5. уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии ПКО-2.6. уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке ПКО-2.7. уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников</p>

	<p>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-8. Способен исполнять обязанности помощника режиссера</p>	<p>ПКО-8.1. знает особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера</p> <p>ПКО-8.2. умеет выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем;</p> <p>ПКО-8.3. умеет проводить репетиции по заданию режиссера</p> <p>ПКО-8.4. умеет проводить настраивающие актерские тренировки перед очередными показами спектакля</p> <p>ПКО-8.5. владеет опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером</p>

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	5 зач.ед	180 час.
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч.плану	В.т.ч. по семестрам
		8
Практический блок		
<i>Работа с преподавателем (контактные часы)</i>	88	88
Практические занятия	88	88
<i>Самостоятельная работа</i>	86	86
Форма контроля	6	3 оц. (6)

Всего часов	180	180
--------------------	------------	-----

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	Тема 1. Работа над литературной первоосновой.	22	-	6	-	-	16
2	Тема 2. Застольный период работы.	20	-	6	-	-	14
3	Тема 3. Работа над отрывками.	32	-	18	-	-	14
4	Тема 4. Работа над актом из пьесы.	32	-	18	-	-	14
5	Тема 5. Работа над дипломным спектаклем.	36	-	22	-	-	14
6	Тема 6. Работа над сценарием.	32	-	18	-	-	14
	Зачет с оценкой	6					
Итого за 8 семестр:		180	-	88	-	-	86
Общая трудоемкость:		180	-	88	-	-	86

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Работа над литературной первоосновой (УК-2, УК-3, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-8).

Педагогический выбор отрывков из литературных произведений, пьес, исходя из индивидуальности каждого студента.

Тема 2. Застольный период работы (УК-2, УК-3, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-8).

Разбор, предлагаемые обстоятельства. Событийный ряд. Сверхзадача и задача. Взаимоотношение персонажей. Сквозное действие.

Тема 3. Работа над отрывками (УК-2, УК-3, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-8).

Работа над отрывками осуществляется в соответствии с методикой разбора, применяемый в застольный период работы, с конкретным материалом по отрывкам.

Тема 4. (УК-2, УК-3, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-8).

Воплощение через актеров полноценных образов «Я» в предлагаемых обстоятельствах роли.

Тема 5. (УК-2, УК-3, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-8).

Включаются все элементы актерского мастерства, освоенные в учебном процессе. Умение распределиться в логической действенной последовательности роли по всей пьесе. Умение держать перспективу, создавая через образ полноценную жизнь человеческого духа.

Тема 6. Работа над сценарием (УК-2, УК-3, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-8).

Работа на съемочной площадке предваряется также как и на сценической площадке работой над сценарной основой с применением методики действенного анализа. Подходы корректируются в зависимости от данного материала и конкретной режиссерской задачи с учетом специфики работы актера перед камерой (фрагментарность работы, смена планов, ракурсов, режима и т.д.).

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение отрывков литературных и сценарных, разбор конкретных работ. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература.

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. – 5-е изд., / Б.Е.Захава; под общ.ред. П.Е.Любимцева. – М.: ГИТИС, 2008.
2. Труд актера и педагога. Актер и образ. Сверхзадача. Режиссура и педагогика/А.Г. Буров; под общ ред. П.Е. Любимцева. – М.: ГИТИС, 2007.
3. Соснова М.Л. Искусство актера/М.Л. Соснова. – М.: Академ. Проект; «Мир», 2005.
4. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011
5. Станиславский К.С. «Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения». М., АСТ Владимир ВКТ, 2011

3.2. Дополнительная литература

1. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М. «Артист. Режиссер. Театр», 2003
2. Волконский С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники. М., Книжный дом «Либрикон», 2012

3. Герасимов С.А. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. / Всесоюзная конференция работников кинематографии. М.: 1959.
4. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 8-х т. М.: Искусство, 1982-1984.
5. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. М., 1995
6. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. М.: Правда, 1989.
7. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-ми томах, М., 1954-1961
8. Эйзенштейн С.М. Планировка места действия на материале «Кавказского пленника» Пушкина: Лекции С.М.Эйзенштейна во ВГИКе, М., Музей кино, 1999

**V. 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>

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный театр

Аудитория

Учебная киностудия

Видеоаппаратура

Монтажная лаборатория

Осветительная аппаратура

Музыкальная аппаратура

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.