

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
РАБОТА РЕЖИССЕРА С АКТЕРОМ КИНО И ТВ**

**Специальность: 55.05.01. Режиссура кино и телевидения
Специализация: Режиссер телевизионных программ
Квалификация (степень) выпускника : Режиссер телевизионных программ**

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: теоретическое изучение и практическое освоение режиссёрской работы с актёром для успешной подготовки будущих режиссёров кино и телевидения.

Задачи:- ознакомить студента с историей различных актерских и режиссёрских школ; - освоить практические основы мастерства актёра в рамках системы К.С. Станиславского; - освоить некоторые практические актерские приемы в рамках школы представления; - раскрыть актерские способности студентов; - развить у студентов художественный вкус, наблюдательность; - рассмотреть на практике различные виды актерских этюдов; - сформировать у студента умение держаться на сценической площадке в различных условиях и предлагаемых обстоятельствах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина *Работа режиссера с актёром кино и ТВ* относится к Блоку 1 «Дисциплины (модуля)» и относится к обязательной части ОПОП по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализация: «Режиссура телевизионных программ».

Дисциплина изучается в 4-6 семестрах. Изучение дисциплины базируется на знании дисциплин учебных планов ОПОП Режиссура кино и телевидения (профиль: режиссёр телевизионных программ): «Мастерство режиссера телевидения», «Мастерство актёра». Параллельно с данным курсом студенты проходят дисциплины «История театра» и «Педагогика и психология».

Основные положения дисциплины должны быть в дальнейшем использованы при изучении таких дисциплин как «Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-6 и ПК-8 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 55.05.01 *Режиссура кино и телевидения, специализация Режиссёр телевизионных программ.*

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Коды компетенций	Наименование компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
ОПК-6	Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически	Знать Функции организатора кинопроизводства, организационные основы руководство творческим коллективом с целью объединения усилий членов съёмочной группы для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального

	целостного художественного аудиовизуального произведения.	произведения. Уметь Объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения. Владеть Методами и приемами руководства съемочной группой в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.
ПК-8	Способность организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала.	Знать основы актерского мастерства. Уметь определять задачи исполнителя каждой роли в рамках единого замысла; в ходе репетиций находить и обогащать рисунок основных ролей; помогать актерам глубже понять суть характеров и взаимоотношений своих персонажей. Владеть способностью наладить партнерское взаимодействие в рамках актерского ансамбля.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины составляет 8 зе (288 акад. часов), из них контактных - 102 акад.ч.; СРС - 159 акад.часов, контроль- 27 акад.ч. (экзамен в 6м семестре, зачет с оценкой – в 5м семестре).

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр		ЗЛТ	ЗСТ	СРС	Всего		Контроль
	Раздел 1. Лексика театра	4							
1	Особенности	4		5		5			Практическое

	драматического искусства							задание
2	Концентрация внимания и работа воображения	4		5		5		Практическое задание
3	Природа сценического действия	4		5		10		Практическое задание
4	Архитектонический драматический текст	4		5		10		Практическое задание
	Раздел 2. Сценическое событие	4		5		10		
1	Драматический конфликт и событие	4		5		10		
2	Методы режиссерского анализа литературного текста Виды и функции сценического этюда Идейно-событийный драматический текст	4		4		6		Контрольное занятие
	Раздел 3. Связь событий драмы	5		5		10		
1	Анализ многоактной драматургии	5		5		10		Практическое задание
2	Построение событийного ряда	5		5		10		Практическое задание
3	Виды и функции репетиций	5		5		5		Практическое задание
4	Композиционный драматический текст	5		5		5		Контрольное занятие
	Раздел 4. Учение о Сверхзадаче и Сквозном действии	5		3		5		
1	Станиславский К.С.: сверхзадача и сквозное действие	5		2		5		
2	Движение актера к сверхзадаче	5		2		3		
3	Рациональный и Иррациональный драматический текст	5		2		3		Зачет оценкой
	Раздел 5. Постановочная режиссура	6		5		5		
1	Сценические выразительные средства	6		5		5		Практическое задание
2	Технические средства в современном театре	6		5		5		Практическое задание
3	Постановочная работа в нестандартном сценическом пространстве	6		3		5		Практическое задание
	Раздел 6. Режиссерский практикум	6		5		5		

1	Разработка режиссерской экспликации	6		3		5			Практическое задание
2	Кастинг и этюды	6		2		5			Контрольное занятие
3	Разработка образного решения	6		2		5			
4	Репетиционная работа	6		2		4			
5	Демонстрация, критика	6		2		3			Экзамен (27 ак.ч.)
	Итого: 288 часа, 8 з.е.			102		159			Экзамен: 27

4.3 Краткое содержание курса

Содержание тем

Раздел 1. Лексика театра

Теоретическая часть

Язык и терминология театрального искусства. Драматическое, сценическое, театральное, актерское, режиссерское искусство.

Концентрация, внимание, заряженность. Театр – искусство концентрации. Восприятие и воздействие. Импульс. Подача и выдача.

Энергетический посыл, ток, удар. Материальная и воображаемая реальность. Ассоциации и иллюстрации.

Воображение и вера. Правда и сценическая правда. Метафора и метафоризация.

Сценическая правда. Реальность и псевдореальность (изображение). Действие и сценическое действие. Процесс и результат. Намерение. Цель и задача. Средства и методы. Техника и технология актерского мастерства. Техника и технология режиссуры.

Драматический текст. Архитектонический текст. Тотальный текст. Понятие режиссерский «message».

Создания высказывания средствами театрального искусства. Законы и принципы драматического театрального искусства .

Игра, как вид деятельности. Собранность, азарт, непредсказуемость. Пространство игры – творческое поле. Творческое взаимодействие с пространством. Целостность и непрерывность игрового процесса.

Восприятие и воздействие. Взаимодействие. Ассоциативное и конструктивное восприятие. Рациональное и нерациональное взаимодействие. Формальное внимание – констатирующее, пассивное. Творческое внимание – созидательное, активное. Действие - смысловая единица театрального искусства. Действие – материал актерского искусства. Природа сценического действия. Индивидуальный и личностный компоненты в действии. Навязанное, вынужденное действие и выбранное, свободное. Произвольное и произвольное действие. Сравнительная характеристика действий: бытового (выживание, защищенность, комфорт); игрового (азарт, риск, испытание); сценического. Сценическая правда, действие, форма. Театральная этика. Театральные эстетики и стили. Индивидуальное и личностное в творчестве режиссера.

Практическая часть.

Режиссерские инсценировки-натюрморты.

Этюды.

Тренинг.

Раздел 2. Сценическое событие

Теоретическая часть

Возникновение действия, как противодействия. Конфликтная природа действия. Продуктивность и нацеленность действия. Зарождение (импульс), свершение и завершение действия. Вход и выход. Физическое действие (физкультура - внешний процесс), психическое действие (переживание - внутренний процесс). Действие, как единый психофизический процесс. Действие персонажа и действие актера: идентичность и расхождение. Признаки начала, перелома и конца конфликта. Прямолинейное, Челноковое, Лабиринтное развитие конфликта.

Драматический конфликт и событие. Методы режиссерского анализа литературного текста. Виды и функции сценического этюда. Идеино-событийный текст. Работа режиссера и актера по вскрытию драматического конфликта. Работа режиссера и актера по выстраиванию драматического конфликта в спектакле.

Виды драматических конфликтов, их структура и содержание. Зарождение, развитие и разрешение конфликта – структура построения события. Ритмические и темповые характеристики развития конфликта. Конфликт, как движущая сила формирования сценического события. Драматургия и свойства конфликта. Прямой конфликт и

опосредованный, особенности воплощения.

Событие как процесс перелепления одной формы в другую. Качественные характеристики формы и их изменение в событии. Три опорные точки построения события. Событие как факт, меняющий предлагаемые обстоятельства. Оценка события рациональная и иррациональная. Событие, как фактор изменения содержания действия и его логики.

Логика действия и способы ее формирования: рациональные и иррациональные.

Действенный анализ драматургии. Событийная структура пьесы и спектакля. Содержание и структура, направленность и результат сценического действия. Диалектическое единство действий актера, персонажа, зрителя.

Виды этюдов: натюрморт-инстоляция, перформанс, игра, диалог, монолог. Формы сценического этюда: индивидуальный, парный, групповой. Задачи и функции этюда. Актерские этюды: подлинное взаимодействие и принятие события. Режиссерские этюды: пространственно-предметное движение; конфликтно-событийная конкретика, определенность. Критерии оценки этюда.

Связь характера конфликта с жанром спектакля.

Практическая часть

Перформансы.

Этюды.

Анализ драматургии метафорического характера.

Постановочная работа над сценой (отрывком) пьесы.

Раздел 3. Связь событий драмы.

Теоретическая часть

Анализ многоактной драматургии. Событийный ряд, как связь событий. Виды и функции репетиций. Композиционное решение сценического события.

Событийное мышление режиссера. Событие как процесс превращения начала в конец, как процесс перелепления одной формы в другую. Качественные характеристики формы и их изменение в событии. Три опорные точки построения события. Признаки начала события, перелома и конца.

Событие как факт, меняющий предлагаемые обстоятельства. Связь события и предлагаемых обстоятельств. Оценка события рациональная и иррациональная. Событие,

как фактор изменения содержания действия и его логики.

Действенный анализ драматургии. Событийная структура пьесы и спектакля. Сравнение методов действенного анализа : событийного, предметного, предметно-событийного. Сравнение 3-х и 5-ти элементной структуры построения событийного ряда. Проблемы терминологии в театральной теории и практике.

Практическая часть

Анализ драматургии со сложным конфликтом и композицией.

Постановочная работа сцен, отрывков драматургии.

Раздел 4 Учение о сверхзадаче и сквозном действии.

Теоретическая часть

Станиславский К.С.: сверхзадача и сквозное действие. Движение режиссера и актера к сверхзадаче.

Соотношение сверхзадачи, идеи и актуальности в сценическом произведении. Понятие сквозного действия, его формулировка и функции в создании спектакля. Теория психологического жеста и архетипа М.Чехова.

Понятие жанр в искусстве. Определение и формулировка жанра спектакля. Влияние сверхзадачи и сквозного действия на воплощение жанра.

Практическая часть

Анализ одноактной пьесы и постановка.

Раздел 5. Постановочная режиссура

Теоретическая часть

Сценические выразительные средства. Сценическая подача и выдача. Технические средства и материалы в современном театре. Постановочная работа в нестандартном сценическом пространстве.

Выразительные средства театрального искусства. Понятие образа спектакля. Образная выразительность сценической формы. Фактор визуальности и архитектурные качества сценической постановки. Содержание сценической композиции. Свойства элементов сценической композиции. Выразительные средства сценической композиции. Факторы пространства и времени в театральном искусстве. Гармония в сценической композиции.

Эстетика театральной постановки. Учение о трех правдах В.Немировича. Поэтика и прозаичность, высокое и низменное в искусстве. Форматность театрального искусства.

Стиль и стилизация, как художественные приемы.

Практическая часть

Анализ драматургии и постановка с формированием сложного постановочного ряда и композиции.

Раздел 6. Режиссерский практикум

Теоретическая часть

Работа над режиссерской экспликацией. Режиссерская документация. Содержание и функции работы по кастингу. Периоды работы над постановкой, как ступени восхождения к произведению искусства. Функции режиссера в процессе подготовки и проведения показа спектакля. Критика и рецензия как средства и инструменты в режиссерской работе. Этика отношений в творческом театральном коллективе. Права и обязанности режиссера и актера по отношению к создаваемому произведению.

Постановочный план. Постановочная документация. Организация и регламент постановочного процесса.

Практическая часть

Постановочная работа над спектаклем в самостоятельном театральном пространстве

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебных занятиях используются передовые образовательные технологии: эвристические игры, интерактивные лекции, дискуссии, тренинги, творческие задания.

Практикуются вариативные инновационные формы традиционных творческих занятий: репетиция, показ.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса.

При проведении аттестаций по дисциплине предусматривается проведение:

- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена (зачета).

6.1. Система оценивания¹

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - <i>опрос</i> - <i>участие в дискуссии на семинаре</i> - <i>тестовые задания</i>	<i>зачтено/не зачтено</i> <i>Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 % ответов даны правильно)</i>
Промежуточная аттестация Зачет с оценкой экзамен	 <i>Зачтено/ незачтено</i> <i>отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно</i>

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине²

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«Отлично»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») в полном объеме на уровне «высокий».</p> <p>При этом студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;</p> <ul style="list-style-type: none"> - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной

¹ Система оценивания выстраивается в соответствии с учебным планом, где определены формы промежуточной аттестации (зачёт/зачёт с оценкой/экзамен), и структурой дисциплины, где определены формы текущего контроля. Указывается оценка по формам текущего контроля и промежуточной аттестации.

² Могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, установленных форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания.

	<p>литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;</p> <ul style="list-style-type: none"> - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией по дисциплине.
«Хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший».</p> <p>При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине
«Удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «удовлетворительный».</p> <p>При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией по дисциплине.

«Неудовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закреплённая за дисциплиной, не сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть»), то есть результаты обучения ниже удовлетворительного уровня.</p> <p>Студент не усвоил значительной части проблемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией по дисциплине
------------------------------	---

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Осуществляется контроль сформированности компетенций ОПК-6 Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения и ПК-8 Способность организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала.

Показатели оценивания планируемых итогов результатов

ТЕСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ТРЕНИГА

БЛОК 1 СЛУШАЙ И СМОТРИ!

Происходит постепенное обнаружение пространства, изучение его качеств.

1. Слушать

звуки, начиная с улицы, кончая собой: сколько звуков и какие они?

услышать 10 звуков, 12 ...

услышать симфонию звуков, единство ...

превратить свое тело в звук, сыграть звук в пластике, показать, как звучит

Проникновение в волну мира, в воздух, соединение с ними

2. Смотреть

точка перед собой,
предмет и ассоциация
предметы вокруг, выбрать наиболее поразительный, что меня поражает? возглас
поражения: смотрите какой (красный... маленький....)
разглядеть движение предметов (внутреннюю динамику): кубы толпятся, шторы
свисают...
показать, как предметы это делают, копировать предметы
диалог с пространством – навести свой порядок – творческое внедрение в среду
Проникновение в предметы, соединение с материальным миром.

БЛОК 2 ВКЛЮЧАЙСЯ!

Быстрое и короткое соединение с пространством, ловля импульса и использование его
энергии.

3. Взрыв, нитка, коса-бревно – подготовка к быстрым включениям, переключениям.

4. Занимаем все пространство

скорости: камень, черепаха, ветер
малыш, школьник старик

лепка: вода, земля, огонь, воздух

архетипы в ходьбе, в любом другом действии

Непрерывность в игре, отдавать игру без сожаления во имя другой игры.

БЛОК 3 ЗЕРКАЛИМ!

Забыть о себе, перевести концентрацию внимания на неосознанное движение,
которое исходит не от меня. Играем в одну игру, не друг против друга.

5. Пары:

а) зеркалим предмет (типа мяч, палка, тряпка) в статике и в динамике, + звук

б) зеркалим партнера (скорость движений очень медленного до быстрого)

в) удар-ловлю (передача импульса от партнера к партнеру)

бросаем и ловим палку – тело жесткое, замирает, прячет импульс и переводит
удар

внутри (так тело рождает обиду)

мяч – тело упругое, подпрыгивает, взрывает импульс

(задор,

радость)

вуаль – тело мягкое, обмякает, стекает, сливает импульс

(печаль)

Критерии оценки:

Отлично – студент собран, высокий уровень концентрации внимания, нет ошибок в
выполнении заданий, творческая активность

Хорошо – студент собран, есть редкие ошибки в выполнении заданий, творческая
активность

Удовлетворительно – студент не собран, часто ошибается в выполнении заданий,
пассивность преобладает над активностью.

Неудовлетворительно – студент не понимает смысла заданий, не владеет своим вниманием, пассивен.

Задание для текущего контроля

ДЕЛОВАЯ ИГРА

Процессуальные игры - короткие этюды на процесс: гвозди, замки-ключи, кофемолки, пылесосы и пр. + звук выполняются по одному, парами, тройками, группой.

1. Игры с игрушками.

мяч, тряпка, палка – бросаем и ловим разными способами, концентрация на предмете

другие разные (коробка, ваза, куб, ботинок ...)

общая игра: 2-3 предмета, входим в игру по очереди, включаемся в игру (находим свое место в игре) – принимаем в игру (изменяем игру в соответствии с изменившимися обстоятельствами)

воплощение сценических образов, этюды-перформансы:

2. Тарабарщина (игра в оживление и озвучивание предметов)

3. Импрессионизм (передаем ощущение, впечатление)

- от муз. фрагмента, картины, мультика, стиха,

- от таблицы умножения, декларации о независимости, телефонной книги и пр.

4. Этюд на тему с ограниченным числом предметов или с неограниченным (например, темы: Скоро мороз; Бритва у тебя в кармане...)

5. Сказка, стих, рассказ, пьеса (фрагменты)

Правила игры:

Критерии оценки:

Отлично – студент собран, высокий уровень концентрации внимания, нет ошибок в выполнении заданий, творческая активность, проявлена индивидуальность.

Хорошо – студент собран, есть редкие ошибки в выполнении заданий, творческая активность, проявлена индивидуальность.

Удовлетворительно – студент не собран, часто ошибается в выполнении заданий, пассивность преобладает над активностью, преобладает стереотипность решения творческих задач.

Неудовлетворительно – студент не понимает смысла заданий, не владеет своим вниманием, пассивен, стереотипен.

Задание для текущего контроля

Кейс-задание

Задание 1: Сделать пространственный этюд (перфоманс) и выйти из него в сцену. Перфоманс, как вход актера в реальность жизни в сцене, в реальность жизни персонажа .

Задание 2: Создать композицию по перфомансам на проникновение в автора.. Композиция – цепь обстоятельств, которые создадут жизнь.

Темы перфомансов

Вкус будущего
вкус свободы
Вкус путешествий
вкус к жизни
Вкус запретного
Вкус прошлого
Вкус тишины

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для текущего контроля

Проект

Задача проекта: подготовить доклад-презентацию и представить проект в группе

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ:

1. Элементы системы актерского мастерства.
2. Действие как единый психофизический процесс.
3. Конфликт: действие и противодействие.
4. Событие: рубеж и процесс.
5. Анализ событийного ряда.
6. Сверхзадача и сквозное действие.
7. Выразительные постановочные средства.
8. Репетиция – любовь моя
9. Режиссерский анализ драматургии и трактовка.

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для промежуточного контроля

Творческий показ для зачета

Задачи:

1. Постановка сценического этюда (зарисовка на свободную тему);
2. Постановка отрывков классической драматургии (прямой конфликт);
3. Разбор и сценические этюды одноактных пьес.
4. Разбор сценические этюды многоактной пьесы.

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для промежуточного контроля

Творческий показ для экзамена

Задачи:

1. Постановка инсценировки сказки;
2. Постановка отрывков классической или современной драматургии (опосредованный конфликт);
3. Постановка одноактных пьес.
4. Постановка многоактной пьесы.

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. О технике актера / М. А. Чехов / К. С. Станиславский ; Вступ. ст. О. А. Радищевой. - Москва, 2015. - 487 С.
2. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07313-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497733>
3. Режиссерский театр от Б до Я : Разговоры на рубеже веков. Вып. 2 / Авт. проекта и ред.-сост. А.Смелянский, О.Егошина. - Москва, 2001. - 503 с

Дополнительная литература:

1. Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. – М., 1994.
2. Бояджиев Г.Н. от Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 2009.
3. Дмитриев Ю.А. Очерки по истории русского драматического театра от истоков до 1989 г. – М., 2002
4. История русского дореволюционного драматического театра / Под ред. Н.И. Эльяша. – М., 1989.
5. Кулиш, А. П. Театр кукол в России XIX века. События и факты : СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.
6. Морозов М.М. Театр Шекспира. – М., 1984.
7. Пави П. Словарь театра / Под ред. К Разлогова – М., 1991.
8. Петрова, Л. М. История и эстетика театра: [в 2 ч.]: лекции для студентов заоч. и веч. отд- ния спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество"). Ч. I: Мировой театр от истоков до конца XVIII века / М.: МГУКИ, 2010.
9. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве (любое издание)
10. Стрельцов, Ю.А. Русский народный театр [Текст]: историко-культ. очерки: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 071500 – "Нар. худож. культура": квалификация: бакалавр, магистр. – М.: МГУКИ, 2013.
11. Театр Анатолия Эфроса. – М., 2000.
12. Театр французского классицизма. – М., 1970.
13. Чехов М.А. Путь актера. – М., 2000.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

+ электронные ресурсы по дисциплине (сайты, базы данных, библиотеки)

Доступ в ЭБС:

1. ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
2. ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
3. ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является, прежде всего, работа студентов над практическими заданиями (тренинги, деловые игры, перфоманс), а также посещение театров с преимущественным просмотром спектаклей классического репертуара, видеоматериалов. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа театральных произведений и их телевизионных воплощений

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала.

Практическая работа № 1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии режиссера.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ системы К. С. Станиславского.

Задание и методика выполнения:

1. Основные принципы системы.
2. Принцип жизненной правды, идейной активности (учение о сверхзадаче), действенной основы сценического искусства, органичности и творческого перевоплощения актера.
3. Сценическая этика актера и режиссера. К.С. Станиславский об этических основах театрального искусства.
4. Этика по отношению к искусству. Этика к себе. Этика к партнеру. Этика к сотворцам. Ко всему театру. К публике.
5. Понятие «действия», его свойств и составных частей («событие», «оценка», «задача», «взаимодействие»).
6. Действие как реализация драматического конфликта. Действие как личностное, психологическое, волевое воздействие на партнера (по К.С.Станиславскому).
7. Соотношение слова и действия.
8. Действие как главный фактор формирования подтекста.
9. Действенный анализ характера и социальной маски в театрализованных Формах

Практическая работа № 2. Элементы внутренней техники актера.

.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ внутренней техники актера.

Задание и методика выполнения:

1. Сценическое внимание как важнейший элемент внутренней техники актера.
2. Упражнения, тренировки, этюды, такие как: слушание, разглядывание, осязание, обоняние, вкус, наблюдательность, память.
3. Мускульная свобода как элемент внутренней техники актера.
4. Сценическое отношение и оценка факта как элемент внутренней техники актера.
5. Развитие сценического отношения у актера.
6. Творческое оправдание. Оправдание поз. Оправдание места действия. Оправдание предлагаемых обстоятельств и т.д.
7. Фантазия и воображение как элемент внутренней техники актера

Практическая работа № 3. Сценическое общение.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ сценического общения актера.

Задание и методика выполнения:

1. Схема внутреннего общения. Пристройки при общении.
2. Овладение сценическим общением.
3. Сведение упражнений и этюдов в единую композицию.
4. Воспроизведение профессиональных навыков и работа над элементами сценического образа.
5. Воспроизведение характеров.
6. Законы сценичности. Сценическая выразительность.
7. Упражнения и этюды на память физических действий.

Практическая работа № 4. Сценическое взаимодействие.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ сценического взаимодействия актера.

Задание и методика выполнения:

1. Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и техники.
2. Этюд в методике действенного анализа.
3. Событие – главное содержание этюда. Требования, предъявляемые к этюду.
4. Этюд как педагогическое упражнение и этюд как сценическое упражнение.
5. Конфликт – основа сценического действия. Жизненные противоречия, проблемы времени, коллизии действительности как предмет художественного отражения зрелищного искусства.
6. Сценический конфликт – основа сценической борьбы героев; определение предмета борьбы, сквозного действия, контрдействия.
7. Упражнения и этюды на сценическое отношение, и оценку факта. Отношение к вещам и предметам. Отношение к месту действия. Отношения к партнеру. Отношение к внутреннему объекту. Оценка обстоятельств.
8. Словесное взаимодействие в творчестве актера.
9. Текст и подтекст в искусстве актера. Сведение этюдов в единую композицию.

Практическая работа № 5. Характер и характерность. Темпоритмическая структура сценического произведения.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ характера и характерности роли.

Задание и методика выполнения:

1. Внутренняя характерность образа.
2. «Зерно» роли.
3. Внешняя характерность образа. Характерность и приспособление.
4. Группы внешней характерности.
5. Влияние внешних характерных черт на внутреннюю жизнь образа.
6. Оправдание необычного физического самочувствия.
7. Оправдание возраста: старость и «детские игры».
8. Темпоритмическая структура сценического произведения.
9. Понятие темпа и ритма, их взаимосвязь и взаимозависимость.
10. Темп и ритм в эмоциональном воздействии на зрителя.
11. Реализация темпа и ритма в мизансценах и словесном действии.
12. Роль музыки в организации темпоритмической структуры произведения.

Практическая работа № 6. Работа актера над ролью.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ работы актера над ролью.

Задание и методика выполнения:

1. Создание сценического образа.
2. Определение актерской сверхзадачи роли.
3. Изучение жизни образа. Фантазирование о роли.
4. Вскрытие текста.
5. Работа над внешней характерностью.
6. Соединение трех разновидностей мысленного действия: мысленная речь, лента видения и микроречь (конспект видений).
7. Работа режиссера с исполнителем. Этюдный метод.
8. «Пунктир» сквозного действия в сцене, в пьесе. Поиск «от себя». Сверхзадача действующих лиц.
9. Метод физических действий.
10. «Поэтическая линия физических действий».
11. Физические действия – путь к подсознанию и эмоциям актера.
12. Метод физических действий – метод поиска выразительных средств и инструмент практического воплощения замысла.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

Adobe Photoshop;

AdobePremiere;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	аудитории, оснащенная проекционным оборудованием. .
Занятия мелкогруппового типа	<p>Учебные аудитории, оборудованные видеопроекционными комплексами и теле-видеооборудованием (ТВ+DVD проигрыватель) для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.</p> <p>Программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами курсов.</p> <p>Съемочный павильон и телестудия института.</p>
Самостоятельная работа студентов	<p>Библиотечно-информационный центр имеет 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.</p> <p>Основными источниками учебной информации в библиотечно-информационном центре университета являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, сборники законодательных актов, периодические издания. Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.</p>

	<p>Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется Научной библиотекой МГИК. Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том числе фонд художественной, учебной и учебно-методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий</p> <p>Научная библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ»; <p>Образовательные порталы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный портал "Российское образование" 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
--	---

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.