

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Преодоляк Анна Анатольевна

Должность: зав. кафедрой кино, телевидения и звуорежиссуры

Дата подписания: 26.06.2022 17:00:47

Уникальный программный ключ:

3f4a721a4bc3fd842f5dae45da4dddf0bd55f088c

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет телерадиовещания и театрального искусства
Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой театрального
искусства

Михеева С.В.

«29» июня 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Б1.О.29 РАБОТА РЕЖИССЕРА С АКТЕРОМ

Специальность
(специализация)

**55.05.01 Режиссура кино и телевидения (Режиссер
телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог**

Форма обучения **очная, заочная**

**Краснодар
2022**

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 года, приказ № 733.

Составитель:

Гончарова Е.А., доцент кафедры театрального искусства.

Рецензенты:

Профессор, Заслуженная артистка Кабардино-Балкарской АССР

Ливада С.А.

Главный режиссер студии Вега-фильм

Величкин Р.В.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры театрального искусства «29» июня 2022г., протокол № 13.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «26» августа 2022 г., протокол № 11.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины	4
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	8
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	8
6.1. Контроль освоения дисциплины	8
6.2. Оценочные средства	9
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	10
7.1. Основная литература	10
7.2. Дополнительная литература	10
7.3. Периодические издания.	10
7.4. Интернет-ресурсы.	11
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	11
7.6. Программное обеспечение.	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	11
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	12

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является подготовка специалиста в области: основ классической режиссуры и работы режиссера с актером - базирующихся на разносторонней теоретической подготовке и развитии у студента нового художественного – педагогического мышления. Воспитанию специалистов в области режиссуры телевизионных программ, с широким общехудожественным кругозором, высокими ценностно-эстетическими ориентациями и педагогической направленностью.

Задачами курса являются:

Последовательные и этапные требования развития у студентов творческой индивидуальности в двух решающих направлениях:

1. Становление гражданского мировоззрения будущего режиссера телевизионных программ, художественно-образного видения /в обыкновённом увидеть необыкновенное/, формирование режиссерской этики.
2. Формирование профессиональных качеств будущих режиссеров, их творческого аппарата: психотехники, воображения, фантазии, ассоциативного мышления и т. п.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	Знать	Уметь	владеть
Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1)	• историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерства актера, природу конфликта - главного двигателя действия сценического искусства	• формулировать творческие задачи, стоящие перед актером	• опытом работы на съемочной площадке как в качестве режиссера, так и в качестве актера; • опытом режиссерского анализа в трактовке художественного образа и его актерской интерпретации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час.

ОФО

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Не де ля се ме ст ра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				лекции	семинары	самост.	
	Теория режиссуры. Практические приемы режиссуры	1	18	16	48	8	экзамен
	итого			16	48	8	108 Контроль 36

ЗФО

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Не де ля се ме ст ра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				лекции	семинары	самост.	
	Теория режиссуры. Практические приемы режиссуры	1	18	16	48	8	экзамен
	итого			16	48	8	108 Контроль 36

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
1 семестр			
Раздел 1. Теория режиссуры			
Тема 1.1. История, теория режиссуры и работы режиссера с актером	<u>Лекции:</u> История и теория режиссуры и работы режиссера с актером. Великие театральные режиссеры и их труды.	4	ОПК-1
	<u>Практические занятия (семинары):</u> К.С. Станиславский «Работа актёра над собой» Освоение элементов системы Станиславского в практических упражнениях и заданиях (Предлагаемые обстоятельства, внимание, воображение, освобождение мышц, двигатели психической жизни, внутреннее сценическое самочувствие)	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Написание конспекта по К.С. Станиславскому «Работа актёра над собой»	2	
Тема 1.2. Ассоциативное мышление и его значение при создании сценического этюда, работе режиссера с актером	<u>Лекции:</u> Принцип построения и исполнения сценического этюда. Этапы работы над этюдом	4	ОПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> К.С. Станиславский «Работа актёра над собой» Освоение элементов системы Станиславского в практических упражнениях и заданиях. (Куски и задачи, чувство правды и вера, Эмоциональная память, общение, приспособления, Сверхзадача, сквозное действие, подсознание).	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Написание конспекта по К.С. Станиславскому «Работа актёра над собой», разработка этюда.	2	
Тема 1.3. Сценическое действие,	<u>Лекции:</u> Сценическое действие, конфликт и их	2	ОПК-1

конфликт и их значение для режиссера в его работе с актером	значение для режиссера в его работе с актером		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> К.С. Станиславский «Работа актёра над собой» Освоение элементов системы Станиславского в практических упражнениях и заданиях (развитие выразительности тела, голос и речь, перспектива артиста и роли, темпо-ритм, логика и последовательность)	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Написание конспекта по К.С. Станиславскому «Работа актёра над собой», разработка этюда.	2	
Тема 1.4. Сценический этюд (одиночный, парный, массовый), в работе режиссера с актером	<u>Лекции:</u> Основные принципы работы с актером над одиночным, парным, массовым этюдом	2	ОПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> К.С. Станиславский «Работа актёра над собой» Освоение элементов системы Станиславского в практических упражнениях и заданиях (характерность, сценическое обаяние и манкость, этика и дисциплина, сценическое самочувствие)	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Написание конспекта по К.С. Станиславскому «Работа актёра над собой», разработка этюда.	2	
Раздел 2 Практические приемы режиссуры			
Тема 2.1. Художественная целостность отрывка. Композиция сценического пространства.	<u>Лекции:</u> Композиция сценического пространства. Художественная целостность отрывка	2	ОПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Освоение практических приемов работы с пространством по А.Мочалову. Освоение элементов создания художественной целостности отрывка по А.Д. Попову.	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Написание конспекта А.Д. Попов «Художественная целостность спектакля»	2	
Тема 2.2. Режиссерский анализ драматургического произведения и анализ работы режиссера с актёром	<u>Лекции:</u> Режиссерский анализ драматургического произведения и анализ работы режиссера с актёром	2	ОПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> М.О. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли. Освоение элементов действенного анализа на основе драматургического отрывка.	8	

	Самостоятельная работа Написание конспекта М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы и роли»	2	
Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрено)			
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если предусмотрено)			
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)		Экзамен	
ВСЕГО:		108	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- учебная практическая деятельность
- аналитическая деятельность
- разбор конкретных ситуаций
- индивидуальные консультации
- презентационные технологии

В ходе изучения дисциплины важная роль отводится практическим занятиям, во время которых студенты осваивают профессиональные навыки. Ключевая роль в овладении материалом курса принадлежит практическим заданиям, начиная с выбора темы, разработки концепции и осуществление на ее основе создания сценария, затем организационно-управленческой деятельности, умение сотрудничать с творческой группой, ставить творческие задачи и направлять творческие усилия членов творческой группы в процессе подготовки и исполнения этюда или отрывка; организовать процесс самостоятельно, при этом приобрести новые знания и творческий опыт, которые позволяют осуществить пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приемов в их практической реализации.

В рамках самостоятельной работы студенты пишут конспекты и ряд заданий исследовательского характера, изучая специальную литературу, а также готовят творческие задания.

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем в течение всего курса в режиме практических занятий. Невыполнение специальных заданий позволяет допустить или не допустить студента до сдачи экзамена.

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

Для определения уровня усвоения теоретического материала на дневном отделении в течение учебного года проводится промежуточный (текущий) контроль оценки качества знаний в форме коллоквиумов. Экзамен проводится по окончании курса в форме устного ответа.

Итоговый контроль-экзамен. Экзаменационная оценка проставляется в приложение к диплому.

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)

не предусмотрено

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроль

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентации

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине

не предусмотрено по плану

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Учение К. С. Станиславского.
2. Сценическое действие.
3. Воображение, фантазия (элементы системы К. С. Станиславского).
4. Внимание, отношение, оценка факта.
5. Предлагаемые обстоятельства.
6. Физическая задача, цель.
7. Сверхзадача, К. С. Станиславский о сверхзадаче.
8. Атмосфера, физическое самочувствие.
9. Событие, событийный ряд.
10. Сценическое общение, мышечная свобода.
11. «Если бы», К. С. Станиславский о магическом «Если бы».
12. Взаимодействие с партнером, приспособление – пристройка.
13. Исходное, главное, центральное событие, их значение при создании сценического этюда.
14. Три основных вида сценического конфликта.
15. Сценический этюд.
16. Происшествие в этюде.
17. Тема, проблема, сверхзадача.
18. «Факты жизни», «Факты искусства».
19. Логика сценического действия.
20. Сценическое действие и игра «вообще».
21. К. С. Станиславский о перевоплощении.
22. Характер. Характерность.
23. Анализ роли.
24. «Искусство переживания».
25. «Искусство представления».
26. Сценические задачи роли.
27. Сверхзадача и сквозное действие роли.
28. Кратко о методе действенного анализа драматургического произведения, драматического отрывка.
29. Жанр. Стилль.
30. Мизансцена – язык режиссера.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса по дисциплине «Работа режиссера с актером».

При работе с настоящим учебно-методическим комплексом особое внимание следует обратить на структуру комплекса, которая содержит: краткое содержание дидактических единиц каждой учебной темы, планы проведения практических (мелко – групповых) занятий, методические рекомендации для студентов по изучению учебной дисциплины, календарно – тематический план, список основной и дополнительной литературы, а также вопросы выносимые на экзамен.

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины.

Изучение дисциплины «Работа режиссера с актером» студентам целесообразно начинать с планирования своего учебного времени. На изучение дисциплины из общего объема (108 часа) отводится на самостоятельную работу для студентов очной формы обучения 8 часов.

Практическое занятие – один из видов занятий, призванный обеспечить развитие творческого, профессионального, ассоциативного мышления, познавательной мотивации и профессионального использования знаний в учебных условиях. Профессиональное использование знаний предполагает, прежде всего, свободного владения студентами языком учебной дисциплины «Работа режиссера с актером».

Основными целями практического занятия являются:

- Обучение студентов выступать в роли творческой личности, организатора и интерпретатора того или иного режиссерского задания;
- Формирование умений и навыков в решении поставленных педагогом сценических проблем;
- Формирование навыков и умений отстаивать свою точку зрения на поставленное педагогом задание, интерпретацию этого задания сценическими средствами, демонстрация достигнутого уровня теоретической подготовки;
- Практическое применение и закрепление знаний, полученных в ходе лекций;
- Контроль подготовки студентов к занятиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания [Текст] : учеб. пособие для студентов театральных вузов / В. Г. Сахновский. - М. : ГИТИС, 2013. - 295 с.

2. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: движение во времени : монография / Ю. А. Васильев. - СПб. : Изд-во СПб ГАТИ, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-88689-066-2
3. Альшиц, Ю. Тренинг Forever! / Ю. Альшиц ; Ю. Альшиц. - 2-е изд. - М. : Изд-во "ГИТИС", 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-91328-116-6

7.2. Дополнительная литература

1. Бояджиев Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров.- М.: Просвещение, 1988.
2. Галибин А. Скрытое действо.//театр. Жизнь.- 2006.- № 5, с. 22-25.
3. Давыдова М. Конец театральной эпохи.- М.: «О. Г. И», 2005.
4. Ковакин Л. Д. Классические основы режиссуры. Специфические особенности режиссуры театрализ. Представлений.- Краснодар.: КГИК, 2004. / с. 13-99; 187-254/.
5. Немирович – Данченко В. И. О творчестве актера.- М.: Искусство, 1984.

7.3. Периодические издания

1. «Вестник Московского университета». Серия 10. Журналистика. – 1999-2010 г.г.
2. «BROADCASTING» Журнал для руководителей и специалистов, работающих в области телевидения, радио и связи. 2000-2010 г.г.
3. «625». Научно-технический журнал. 2000-2010 г.г.
4. «Media Vision» Информационно-технический журнал. 2010 г.

7.4. Интернет-ресурсы

<http://bookchamber.ru>
<http://guzei.com/live/tv/>
<http://radiomuseum.ur.ru/index1.html>
<http://www.1tv.ru/>
<http://www.625-net.ru/>
<http://www.apostrof.ru>
<http://www.aqualon.ru>
http://www.a-z.ru/history_tv/
<http://www.britannica.com>
<http://www.britishmuseum.co.uk>
<http://www.compuart.ru>
<http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml>
<http://www.internews.ru/report/tvrus/>
<http://www.kursiv.ru>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

В течение всего курса обучения по дисциплине предполагается выполнение практических работ. За период обучения практические работы выполняются соответственно по каждой теме, что позволяет закрепить все теоретические знания и овладеть необходимыми навыками работы монтажа.

7. 6. Программное обеспечение

- MS office professional plus 2007 , 2010

- АИБС "MARC-SQL" включая модули "Периодика" Комплектование Поиск Абонемент Книгообеспечение включая модули Администратор, Каталогизация
- Консультант+

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий;
- специализированные аудитории для проведения практических занятий по практическим дисциплинам профессионального циклов;
- учебную киностудию, просмотрные залы, позволяющие осуществлять репетиции, съемки и проведение публичных учебных и преддипломных показов;
- помещения для самостоятельной работы студентов.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
на 2023-2024 уч. год**

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- обновлена литература;
- исправлены технические ошибки.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры театрального искусства
Протокол № 7 от «20» марта 2023 г.

Исполнитель(и): Гончарова Е.А.

И. о. заведующий кафедрой
театрального искусства/
(наименование кафедры)

/Е.А. Гончарова/20.03.2023
(Ф.И.О.) (дата)