

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры
Факультет МАИС
Кафедра киноискусства

«Утверждаю»

«Утверждаю»

Декан факультета О. А Бударина

Зав. кафедрой М. В. Маслова

«__» _____ 2015 г.

«__» _____ 2015 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РАБОТА РЕЖИССЁРА С АКТЁРОМ**

Специальность

Режиссура кино и ТВ

Специализация

Режиссер телевизионных программ, педагог

Квалификация (степень) выпускника

Режиссер телевизионных программ, педагог

Форма обучения

Очная, заочная

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

Москва 2015

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины являются изучение и практическое освоение студентами специальности «режиссура кино и телевидения» основ профессии режиссера, законов режиссерского искусства. Курс рассчитан на то, чтобы студенты усвоили основные элементы режиссерской работы и в дальнейшем умели применить их при создании художественного произведения.

Основным материалом творчества режиссера является актер, который через свой психофизический аппарат выражает замысел режиссера. Именно актер является центром событий, связующим звеном между всеми элементами постановки.

Студентам предстоит практическое знакомство с природой режиссерской профессии, с комплексом основных режиссерских навыков, который включает в себя:

умение прочитать и понять автора,
найти сценическое решение сцены или спектакля,
выстроить правильные взаимоотношения с актерами.

В процессе занятий студенты приобретут навыки работы на площадке (театральной или киносъемочной), что позволит им в будущем профессионально, творчески, осмысленно работать над художественным произведением.

2. Место дисциплины

Дисциплина относится к профессиональному циклу С.3 (базовой части), профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса читается дисциплина «Работа режиссера с актером». Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров», «Основы режиссуры мультикамерной съемки» и др.

3. Перечень компетенций, формируемых при освоении дисциплины «Работа режиссера с актером»

(ПСК4-1, ПСК4-11)

ПСК4-1 - Способность и готовность создавать по собственному замыслу или на основе литературного сценария телевизионной программы различной тематической или жанровой направленности (формата), в том числе идущей в прямом эфире, телевизионные трансляции

ПСК4-11 - Организовывать и направлять совместную творческую деятельность представителей различных творческих профессий в съемочном коллективе

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

основы профессии режиссера,
законы режиссерского мастерства,
теоретическое наследие ведущих режиссеров в области театра и кино,
основные направления в развитии искусства режиссуры.

Уметь:

применять на практике основные элементы режиссерского мастерства,
уметь использовать в работе наиболее интересные и прогрессивные достижения в области режиссуры,
четко формулировать творческие задачи, стоящие перед актером,
уметь создать актерские ансамбли и сделать их единомышленниками

В

процессе работы над кино – телепроизведением,
реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе,
применять на практике основные методы и принципы работы режиссера с актером.

Владеть:

разнообразными приемами режиссуры и основами актерского мастерства,
уметь работать на сценической площадке как в качестве режиссера, так и в качестве актера,
пользоваться навыками режиссерского анализа в трактовке художественного образа и его актерской интерпретации,
использовать знания различных методик в работе с актером.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА Очное отделение

№	Семестр Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

1.	Раздел дисциплины		и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме						самост	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекц	се м	п/г	м/г	инд			
	Тема 1. Ф.М.Достоевский «Дядюшкин сон» - история написания - жанр произведения	4								Рубежный контроль
	Тема 2. Разбор пьесы: - сюжет - конфликт - основные события	4								Зачёт
	Тема 3. Импровизации на темы: - переполох в женском обществе города М. - знакомство с князем - обещание князя жениться на местной красавице - борьба за князя	5						6		
	Тема 4. Выявление поступков каждого персонажа. Определение линии поведения каждого персонажа.	5								Рубежный контроль
	Тема 5. Поиск внешней характеристики персонажа: - его речь - походка - манеры Костюм как средство характеристики	5								
			6	2	10	10			20	
			6	2	4	10			30	

М.Чехов, Демидов, Вахтангов, Ершов. В чем отличие. Как сегодня используется метод каждого из этих режиссеров.								
Тема 2. Внимание. Воображение и фантазия. Виды внимания. Объекты внимания. Непрерывная линия внимания. Внимание и сценическое отношение. Внимание и фантазия. Внимание и воображение. Внимание и чувство.	5			2	4	2	40	
Тема 3. Предлагаемые обстоятельства - основной закон актерского искусства. «Предлагаемые обстоятельства» и их значения. Логика действий. Значение простых физических действий как возбудителей правды и веры. Способность действия вовлекать в процесс творчества всю органическую природу актера, его мысли, чувства, воображение.	6			4	2	2	40	
Тема 4. Сценическое оправдание – путь к вере. Сценическое отношение. Оценка факта.	6			2		2	30	
Тема 5. Оживить картину: - выбрать картину любимого автора,	7			2	2	2	30	Рубежный контроль

	- изучить историю ее написания, - составить, придумать предысторию, - соединить предысторию с данной картины. Сыграть этюды на выбранные сюжеты.								
	Тема 6. Экзамен. Ожившая картина	7				4	2	48	Экзамен
	Итого:			2	10	10	10	328	

Форма итогового контроля: зачёт (4 семестр), экзамен (7 семестр)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

К основным принципам театра относится работа режиссера с актером. Поскольку творчество актера является для режиссера основным материалом, необходимо очертить круг обязанностей, возникающих в процессе творческой работы режиссера с актером:

- вызывать в актере творческий процесс, пробуждать его органическую природу для настоящего, полноценного, самостоятельного творчества,
- непрерывно поддерживать этот процесс, не давать ему погаснуть и направлять его к определенной цели в соответствии с общим идейно-художественным замыслом спектакля,
- согласовывать между собой результат творчества всех актеров таким образом, чтобы создать идейно-художественное единство спектакля, т.е. гармонически целостное произведение театрального искусства,
- организовать и выявить конфликты через взаимодействие актеров, находящихся на сцене,
- увлекать актера своими заданиями, вдохновлять его на их выполнение, будоражить его воображение и фантазию, «заманивая» на дорогу истинного творчества,
- призывать наблюдать, понимать и изучать жизнь. Обнаруживать скрытые пружины жизненных явлений, их внутренние закономерности,
- добиваться от актера не механического выполнения режиссерских заданий, а настоящего творчества,
- пробуждать творческую волю и инициативу,
- научиться вскрывать творческую индивидуальность актера, обогащать ее и развивать,

- оберегать творческую свободу, ибо свободу- необходимое условие и важнейший признак правильного творческого самочувствия актера.

Природа актерского искусства

«Школа «Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Пьеса нуждается в актерах и режиссере с их индивидуальным чувственным опытом. Она готова принять в себя этот жизненный опыт. Актеру и режиссеру предстоит наполнить пьесу конкретикой и энергией своей личной жизни: своими обстоятельствами, событиями, действиями, – аналогичными обстоятельствам, событиям и действиям пьесы. В этом случае актер сможет освоить обстоятельства пьесы по принципу полноценного творческого вживания, он сможет жить на сцене, растворившись в обстоятельствах в согласии с формулой Станиславского «Я – емь».

Последовательность освоения элементов системы К.С. Станиславского. Психофизика актера.

Станиславский рассматривает творчество как процесс психофизический. В момент творчества создается взаимодействие тела и души, действия и чувства, благодаря которому внешнее помогает внутреннему, а внутреннее вызывает внешнее.

Основной принцип актерского искусства в системе Станиславского - это принцип перевоплощения, когда актер как бы олицетворяет себя со своим персонажем, говорит и действует от его имени.

Рабочие инструменты актера - это его психофизические данные: пластика; моторика; голосовые данные (дикция, связки, дыхательный аппарат); музыкальный слух; чувство ритма; эмоциональность; наблюдательность; память; воображение; эрудиция; скорость реакции и т.д.

Сценическое самочувствие актера

Правильнее сценическое самочувствие актера. Переход в творческое состояние.

Первая ступень в овладении искусством актера заключается, по утверждению К.С. Станиславского, в умении привести себя на сцене в «правильное, почти совершенно естественное человеческое самочувствие» вопреки всем условностям сценического представления. Это «правильное, естественное» самочувствие актера называется творческим (сценическим) самочувствием, в отличие от «иногое, плохое» ремесленного (актерского) самочувствия.

К.С. Станиславский различает внутреннее, внешнее и общее сценическое самочувствие.

Внутреннее сценическое самочувствие.

Артистические способности, свойства, дарования, природные данные, даже некоторые приемы психотехники - это элементы внутреннего сценического самочувствия.

Внешнее сценическое самочувствие.

Мимика, интонация, речь, движение, пластика ...все части физического аппарата воплощения – это элементы внешнего сценического самочувствия.

Общее сценическое самочувствие.

Оно соединяет в себе как внутреннее, так и внешнее самочувствие. «При нем всякое создаваемое внутри чувство рефлекторно отражается вовне. В таком состоянии артисту легко откликаться на все задачи, которые ставят перед ним пьеса, поэт, режиссер и, наконец, он сам. Все душевные и физические элементы его самочувствия у него начеку и мгновенно откликаются на призыв».

Элементы внутренней техники

Внутренняя техника актера заключается в умении создавать необходимые внутренние (психические) условия для естественного и органического зарождения действий. Вооружение актера внутренней техникой связано с воспитанием в нем способности вызывать в себе правильное самочувствие – то внутреннее состояние, при отсутствии которого творчество оказывается невозможным.

Творческое состояние складывается из ряда взаимосвязанных элементов, или звеньев. Такими элементами являются: активная сосредоточенность (сценическое внимание), свободное от излишнего напряжения тело (сценическая свобода), правильная оценка предлагаемых обстоятельств (сценическая вера) и возникающие на этой основе готовность и желание действовать.

Внимание. Воображение. Фантазия

Виды внимания.

Объекты внимания. Объекты внимания. Выбор объекта. Непрерывная линия внимания. Внимание формальное и творческое. Внимание и сценическое отношение. Внимание и фантазия. Внимание и воображение. Внимание и чувство.

Упражнения, импровизации, этюды: «Внимание», «Воображение», «Фантазия».

Методические указания:

Важнейшая цель – добиться от студента понимания, что на сцене или на съемочной площадке ничего не бывает «вообще».

1. Внимание - основа актерской техники. Умение концентрировать внимание. Обретение мышечной свободы. «Сценическое зрение». Практическое представление о внимании «произвольном» и «непроизвольном». Произвольное внимание - от субъекта («Я сознательным усилием концентрирую свое внимание на некоем предмете»).

Непроизвольное внимание - от объекта (некий предмет, своими особенностями притягивает мое внимание). «Высшая степень сценического внимания – непроизвольная активность сознания по отношению к объекту, выбранному произвольно».

2. Воображение. Фантазия. Сценическая вера, вера в предлагаемые обстоятельства. Тренировка воображения и фантазии актера. Вовлечение своего воображения - важнейший компонент актерской одаренности. Пробуждение в студенте аффективных воспоминаний («Воображение - это фантазия обо мне»).

Тренировка «небытового» образного мышления. Роль логики в упражнениях воображения и фантазии. Важнейший элемент актерской техники – вера в предлагаемые обстоятельства. Подробный анализ и продуманность обстоятельств, их разработанность и логическая обоснованность.

Важнейшая цель - добиться от студента понимания, что на сцене, на съемочной площадке ничего не бывает «вообще».

Сценическая вера

Сценическое оправдание – путь к вере.

Актер должен уметь, находясь на сцене, серьезно относиться к вымыслу так, как если бы это был не вымысел, а самая настоящая правда.

Сценическое отношение.

Сущность всякого человека, а следовательно, и сценического образа, определяется его отношениями. Если мы хорошо знаем отношения человека (к вещам, людям, фактам, событиям), это значит, что мы знаем человека в его внутренней сущности. Поэтому работать над ролью — это значит искать отношения. Если актер сделал отношения образа своими отношениями — это означает, что он овладел внутренней стороной роли.

Оценка факта.

Отношения, которые возникают в процессе действия, называют оценкой фактов. Всякий возникающий на сцене новый факт требует от актера определенной оценки. Актер должен уметь правдиво и органично оценивать возникающие на сцене факты. Заранее известное воспринять как неожиданное - в этом главная трудность актерского искусства.

Основной закон актерского искусства

«Предлагаемые обстоятельства» и их значения.

Логика действий.

Значение простых физических действий как возбудителей правды и веры. Способность действия вовлекать в процесс творчества всю органическую природу актера, его мысли, чувства, воображение.

Упражнения, импровизации, этюды.

Методические указания:

Как только студент попадает в те или иные сценические предлагаемые обстоятельства, он сталкивается с «переменной отношения». Упражнения на перемену отношения – это по сути этюды на оправдание предлагаемых обстоятельств (обычный стул может стать антикварным или зубо­врачебным креслом и т.д.).

1. Предлагаемые обстоятельства. Оправдание предлагаемых обстоятельств.
2. Физическое самочувствие.

В этом разделе связываются воедино. «Внимание», «Воображение», «Фантазия» и «Предлагаемые обстоятельства».

3. Перемена отношения к предмету и к месту действия

Сценическая задача и ее элементы

Сценическая задача и ее элементы:

- а) действия /что делаю/;
- б) хотение /для чего делаю/;
- в) приспособление /как делаю/.

Непроизвольный характер приспособлений. Характер приспособлений и их фиксация.

Методические указания:

Этюд на оценку факта включает в себя: Некое действие (зависящее от предлагаемых обстоятельств и цели);

Факт, мешающий этому действию, приходящий в противоречие с ним;

Момент восприятия факта, переориентация в изменившихся обстоятельствах;

Возникающее новое действие (с изменившейся целью).

Упражнения, импровизации, этюды:

1. Сценическое действие. Цель и задачи. Сценическая задача - двигатель действия.
2. Оценка факта. Оценка - это реакция на сценический факт, внешний раздражитель. Оценка невозможна без увлечения действием, без необходимости «стать задачей».
3. Перемена отношения к партнеру. Отношение к партнеру создается силой воображения сознательно и целенаправленно, учитывая и ориентируясь на взаимосвязь, возникающую благодаря вере в предлагаемые обстоятельства.
4. Конфликт.
5. Событие.
6. Этюды на взаимодействие в условиях органического молчания.

Этюды вбирают в себя все элементы актерской техники в области озаглавленной «Я в предлагаемых обстоятельствах». Условия органического

молчания (оправданные предлагаемым обстоятельствами) с минимумом произносимых слов. Создание условий для невозможности подменить действие пересказом предлагаемых обстоятельств.

Общение

Ориентировка. Словесное действие. Видение. Взаимодействие между партнерами. Взаимозависимость приспособлений. Контрасты и неожиданности в приспособлениях. Непрерывность общения. Способы и формы общения.

Методические указания:

Очень важно понимание студентом, что является словесным действием, как происходит взаимодействие между партнерами, в чем заключаются способы и формы общения.

Упражнения, импровизации, этюды.

Упражнения на заданные фразы.

Образ и творческое перевоплощение актера

Основной принцип процесса перевоплощения актера в образ: стать другим, оставаясь самим собой. Органика. Два пути, ведущих к перевоплощению. К.С. Станиславский и А.П. Чехов. Актерский замысел роли.

Методические указания:

Очень важно понимание студентом, что слово имеет действительную направленность, не «объясняющую». Слова, возникающие в этюде, должны рождаться в силу сценической необходимости.

Этюды с импровизированным текстом.

Этюды на общение. Это некая интересная история, содержащая в себе событие, и сценическую атмосферу.

Образ как новое, целостное, единственное, неповторимая живая человеческая личность.

Единство индивидуального и типического в сценическом образе. Выявление типического через индивидуальное. Образ как результат наблюдений, обобщений и замысла. Внутренняя и внешняя стороны сценического образа. Мироотношение образа. Внешняя характерность. Зерно роли.

Методические указания:

Эти разделы направлены на освоение приемов работы над образом. Умение стать другим, оставаясь самим собой – главная особенность профессии актера.

Упражнения, импровизации, этюды.

«Наблюдение за людьми и животными».

«Упражнения на фантазии».

Смысл и образ. «Вскрытие» текста роли

Логический разбор. События, как этапы непрерывно развивающегося сквозного действия роли. Второй план. Определение задач и логика действия в предлагаемых обстоятельствах. Перспектива артиста и роли.

Упражнения, импровизации, этюды.

Работа над отрывками.

Темы семинаров

1. Работа режиссера с актёром – главные принципы
2. Система Станиславского
3. Необходимость работы режиссера с актером
4. Рабочие инструменты режиссера и актёра
5. Психотехника
6. Общее сценическое самочувствие
7. Внутренняя техника актёра – её главные элементы
8. Сценическая задача
9. Логика действий в актёрской игре
10. Органика актёрской игры
11. Сценическое отношение
12. Принцип перевоплощения по Чехову
13. Принцип перевоплощения по Станиславскому
14. Разница между принципами перевоплощения по Чехову и Станиславскому
15. Индивидуальный образ
16. Типический образ

1. Критерии оценки знаний на семинаре

«отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет кинематографической терминологией.

«хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;

- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет кинематографической терминологией

«удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;

- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
- слабо аргументирует научные положения;

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет кинематографической терминологией.
- «неудовлетворительно»** - студент не усвоил значительной части проблемы;
- 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 кинематографической терминологией

Групповые творческие задания (самостоятельная работа):

1. Сложную природу актерского искусства каждый актер познает на самом себе. Живая практика дает возможность сравнить различные теоретические взгляды и действовать в согласии с законами, объективно присущими актерскому искусству.
2. Проживая на сцене (искренне и глубоко) жизнь своего персонажа, актер не должен целиком растворяться в «образе», т.е. терять самого себя. Помнить, что один из законов актерского искусства – это диалектическое единство двух противоположностей: актера-творца и актера-персонажа.
3. Работа на сцене предполагает знание основных принципов школы К.С. Станиславского:
 - а) жизненная правда – способность сопоставлять творческое задание с правдой самой жизни,
 - б) сверхзадача – то, ради чего актер выходит на сцену,
 - в) действие – средство для овладения чувством.

Критерии оценки:

«удовлетворительно»: ставится в случае если студент способен самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск.

«хорошо»: ставится в случае если студент формирует замысел, намечает способы реализации, рассматривает их варианты и выбирает оптимальный.

«отлично»: ставится в случае если студент способен вырабатывать новые идеи и художественные решения

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

1. Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Для определения уровня усвоения материала на дневном отделении в течение учебного года проводится промежуточный (текущий) контроль оценки качества знаний в форме внутренних показов, а также зачета и экзамена, которые проводятся в форме публичного показа. Критерий оценки –

обладание конкретными знаниями основных процессов создания органической природы художественного образа, умение квалифицированно анализировать и оценивать работу актера.

Упражнения, импровизации, этюды. Работа над отрывками из прозаических и драматургических произведений.

Рубежный контроль

В конце каждого семестра практические работы студентов (этюды, сценки, отрывки, композиции из поэтических текстов, полные поэтические произведения, отдельные акты из пьес, целые спектакли) выносятся на суд зрителей в форме показа. В данном случае это этюды из серии «Оживить картину».

Критерии оценки при рубежном контроле

«Отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;

- уверенно, логично, последовательно отыгрывает свою роль
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;

«Хорошо» - студент твердо усвоил тему

- не допускает существенных неточностей, играет неплохо
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;

-«Удовлетворительно»

- допускает несущественные ошибки и неточности; недостаточно достоверно отыгрывает свою роль
- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;

-«Неудовлетворительно»

- студент не усвоил темы;
- допускает существенные ошибки и неточности, играет недостоверно или вообще отказался участвовать в показе
- испытывает трудности в практическом применении знаний;

Зачет

Зачет проводится в форме публичного показа отрывков из драматического произведения, объединенных в единое сценическое действие. И серии этюдов, приготовленных по теме «Оживить картину».

Критерии оценки экзамена:

- **оценка «зачтено»** выставляется студенту, если он добивается максимально полной реализации творческого замысла;
- **оценка «не зачтено»** ставится студенту если он способен перечислить основные этапы реализации режиссерского замысла, но не способен их реализовать.

Требования к экзамену

а) Теоретическая часть

1. Психофизическая действенная природа актерского творчества.

2. Элементы актерской техники. Пути их освоения.
3. «Метод действенного анализа» (М.О. Кнебель).
4. «Метод физических действий» (К.С. Станиславский).
5. Словесное действие.
6. Сценическое действие – основа актерского мастерства.
7. Предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.
8. Сценическое общение.
9. Сценический образ как законченное художественное произведение.
10. Значение мировоззрения, знания жизни, культуры, вкуса в искусстве актера.

б) Практическая часть

1. Демонстрация упражнений по актерской импровизации (по карточкам).
2. Исполнение роли в отрывке из пьесы.
3. Исполнение роли в спектакле.

Критерии оценки экзамена

«удовлетворительно»: ставится в случае если студент способен самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск.

«хорошо»: ставится в случае если студент формирует замысел, намечает способы реализации, рассматривает их варианты и выбирает оптимальный.

«отлично»: ставится в случае если студент способен вырабатывать новые идеи и художественные решения

2. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

Посещение лекций и участие в семинарах – 30 баллов

Рубежный контроль – 15 баллов

Премиальные - 5 баллов

Контрольная работа – 20

Экзамен - 30

Всего – 100 баллов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная

1. Муравьев, И. Н.

Режиссура и мастерство актера [Текст] : уч.-метод. пособие для студентов направления: звукорежиссура культ.-массовых представлений и концерт. прогр. / И. Н. Муравьев ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГУКИ, 2014. - 83 с. - 220-

2. Маркин, Р. Е.

Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 199 с. - Библиогр.: с. 196-197. - б. ц.

3. Маркин, Р. Е.

Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 151-152. - б. ц.

Дополнительная литература**1. Ершов, П. М.**

Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене : Режиссура как построение зрелища / П. М. Ершов. - М. : Мир искусства, 2010. - 405 с. - (Золотой фонд режиссерской мысли). - Прил.: с. 375-398. - Библиогр.: с. 371-374. - ISBN 978-5-904407-04-9 : 592-02.

2. Светлакова, Е. Ю.

Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] : хрестоматия. Ч. 1 / Е. Ю. Светлакова ; Светлакова Е. Ю. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. - 207 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
«Работа режиссера с актером»

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ
«Режиссура кино и телевидения»**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ**

**КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА
РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ**

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная, заочная

Москва 2015

Настоящие методические рекомендации посвящены вопросам организации самостоятельной работы студентов в процессе подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Работа режиссера с актером» во внеаудиторное время.

Основная часть самостоятельной работы студентов приходится на подготовку к практическим занятиям, которые определены учебным планом. Тематика занятий охватывает содержание курса, разработанного на данный период учебного процесса.

Содержание курса

Большое значение на первом этапе обучения имеет:

Предельная искренность и откровенность самовыявления студентов. Поэтому большую пользу в этом отношении дают упражнения, связанные с **актёрской импровизацией**. Начинать можно с так называемой, сиюминутной, импульсивной импровизации. Она может рождаться от заданного жеста, сценической позы, слова, «атмосферы», темпо-ритма и т. д. В таких импровизациях тренируются в комплексе все элементы внутренней и внешней техники актёра.

В импровизациях достигается важная цель начального этапа обучения – это **раскрепощение**, освобождение студента, физическое и психологическое. Главное достоинство подобных упражнений – в выработке у актёра импровизационного самочувствия, составляющего суть творческой природы артиста. «Усвоить психологию импровизирующего артиста – это значит найти себя как художника» М. Чехов.

На развитие этих способностей влияют музыкально-пластические импровизации. Они могут играть роль творческой разминки в начале занятий.

Этюды - это основной профессиональный навык. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах. В содержании этюдов необходимо наличие действенной задачи и события.

Тема 1. Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?»

Тема 2. Факт - (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение. Событие – это некий факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние.

Оценка факта состоит из двух частей – фиксация факта и реакция на факт.

Задания и темы этюдов:

На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет студента, который сидит к тебе спиной.

Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?»

Этюды – наблюдения

1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»
2. Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»
3. Пародии: «Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Пародии друг на друга»...

Одиночные этюды на зону молчания - «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?»

Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело»

Итогом творческой работы является публичный показ этюдов.

В процессе занятий студенты осваивают все положения Системы Станиславского и театрального искусства в целом. Самостоятельная работа студентов заключается в повторении и закреплении осваиваемых на занятиях с педагогами знаний и навыков, в выполнении домашних заданий, индивидуальных заданий, в последовательном изучении специальной литературы, рекомендуемой преподавателями для чтения.

Основное время в этот период обучения отводится на освоение актёрской грамматики – элементов актёрской техники («элементы внутреннего сценического самочувствия» и «элементы сценического действия» по Станиславскому):

1. Сценическое внимание.
2. Мышечная свобода и раскрепощённость.
3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства.
4. Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту действия.
5. Физическое самочувствие.
6. Упражнения на «Память физических действий».
7. Действие для достижения поставленной цели. Сценическая задача.
8. Оценка факта. Событие.
9. Перемена отношения к партнёру.
10. Сценическое общение.
11. Этюды на общение в условиях органического молчания.
12. Наблюдения.

Раздел «Наблюдения» – это первый шаг к сценическому образу. Умение показать реального человека (или животное), несколькими мгновенными точными штрихами «набросать портрет» изображаемого – несомненное наличие характерных способностей.

На основании отобранных руководителем курса этюдов формируется

программа (показательное выступление) для выноса на экзамен.

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям по дисциплине **«Работа режиссера с актером»** предполагает, что студент приобретает:

- Знания основ профессии актера и законов актерского мастерства. Знакомится с теоретическим наследием ведущих актеров в области театра и кино и основными направлениями в развитии искусства режиссуры,
- Способность четко формулировать творческие задачи, стоящие перед актером,
- Умение пользоваться навыками актерского анализа в трактовке художественного образа и его интерпретации,
- Умение использовать знания различных методик в работе над ролью.

Таким образом, студент, овладев теоретическими знаниями, уже подготовлен к тому, чтобы пользоваться основами актерского мастерства. Теперь ему необходимо научиться применять на практике основные элементы актерского мастерства и использовать в работе наиболее интересные и прогрессивные достижения в этой области. Выйдя на сценическую площадку, он обязан пробовать себя в работе в качестве актера. В дальнейшем в его задачу войдет работа по созданию актерских ансамблей и объединения участников, как единомышленников. На всех этапах работы интересы студента направлены на подготовку к процессу работы над кино-телепроизведением. Тут, наконец, студент может обнаружить способность реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе и применить на практике основные методы и принципы работы актера.

Принцип работы на занятиях

Этюды. Познавать азы будущей профессии студенты начинают с этюдов. Они смотрят работы сокурсников, обсуждают их и затем, если надо, дорабатывают, учитывая замечания. Темы этюдов предлагает педагог и сами студенты. Занятия отличаются друг от друга тем, что кроме новой темы меняется форма показа работ. На одном занятии все выполняют этюды на одну тему, на другом у каждого будет своя тема и т.д.

Отрывки. Когда группа приступает к работе над драматическим произведением, у каждого студента есть возможность сделать свой собственный разбор, предложить форму сценического выражения данной истории и каждой роли.

Идеальный способ работы – это увлечь студентов драматургическим материалом и предложить каждому студенту выбрать для себя одну или несколько ролей. В этом случае каждый из них будет трудиться не только над одной ролью, т.е. ограничит себя рамками данного материала. Он вынужденно будет погружен в содержание пьесы. Будет знать все, что

происходит со всеми персонажами, и, значит, может свободно ориентироваться во всех тонкостях истории, лежащей в основе пьесы. Это значит, что он будет бессознательно работать на будущий спектакль.

В результате самостоятельной работы, которую показывает каждый студент, определяется лучший отрывок или роль и выносятся на показ.

Наблюдения. Студентам заочного отделения дается задание – принести на занятие сюжет, диалог, портрет, сценку или монолог, подсмотренные ими в жизни. Этот раздел занятий, названный «наблюдениями», приносит очевидный результат. В сыгранном этюде (со словами или без слов) сходятся воедино несколько элементов актерского мастерства, что делает разбор этюда более подробным, конкретным и интересным. На этом этапе у студента – будущего режиссера начинает складываться система разбора, восприятия и оценки этюда.

Лучшие работы отбираются для показа. Количество работ не ограничивается.

Для освоения предмета «**Работа режиссера с актером**» предполагается самостоятельная работа студентов с профессиональной литературой. Целью изучения этой литературы является помощь, содействие в углубленном понимании фундаментальных теоретических проблем театрального процесса в контексте существующей культурной ситуации.

В итоге у студентов вырабатывается умение работать с текстами, появляется понимание специфики актерской работы. Предполагается, что он овладеет приемами интерпретации текста, которые используются в современной театральной практике.

Наряду с основной литературой – базовыми учебниками, следует обратиться к дополнительной литературе.

Для уточнения различных понятий и терминов необходимо использовать справочную литературу: различные словари, энциклопедии, справочники, широко представленные в списке дополнительной литературы.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

Зверева, Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / , Д. Г. Ливнев. — Москва : РАТИ – ГИТИС, 2008. — 105 с.

2. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва : ЗАО "БММ". – 592 с.

3. Кутьмин, С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень : ТГИИК,

2003. – 76 с.

4. Павис, П. Словарь театра / П. Павис ; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва : ГИТИС, 2003. — 516 с.
5. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001. – 568 с.
6. Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2010. – 352 с. – (Мир культуры, истории и философии).
7. Театр : энциклопедия. – Москва : Олма-Пресс, 2002. – 320 с.
8. Актерский тренинг : Работа режиссера с актером в терминах Станиславского. – Москва : АСТ, 2010. – 512 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).
9. Захава, Б. Е. Работа режиссера с актером и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва : РАТИ–ГИТИС, 2008. – 432 с.: ил.
10. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва : ГИТИС, 2005. – 576 с.
11. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва : РАТИ–ГИТИС, 2009. – 160 с.
12. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва : АСТ, 2009. – 480 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

Дополнительная литература

1. Ершов П.М. Искусство толкования. В 2-х томах. – Дубна, 1997.
2. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.
3. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.
4. Павис П. Словарь театра. – М., 1991.

Министерство культуры Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
 образования
 «Московский государственный институт культуры»

Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств

Кафедра киноискусства

«Утверждаю»

_____ 2015

Зав. кафедрой

Маслова М.В.

Фонд оценочных средств
 по учебной дисциплине
Работа режиссера с актером
 наименование дисциплины

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ
 «Режиссура кино и телевидения»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
 РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА
 РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная, заочная

Москва
 2015

1. Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОС ВО по специальности Режиссура кино и телевидения

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины / модуля Работа режиссера с актером

2. Результаты освоения дисциплины /модуля

Целью данной дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения – художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и

научную деятельность в данной области. Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы – сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы актёра как одного из создателей фильма.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- что такое сценическое внимание
- что такое сценическая свобода
- что такое сценическая вера и научиться верить в правду вымысла
- что такое сценическое действие
- что цель действия заключается в стремлении изменить предмет, на который оно направлено или переделать его.

Уметь:

- освобождаться от мускульного напряжения
- направлять внимание на заданный объект внимания
- превращать произвольное внимание в непроизвольное
- создавать яркие живые представления (образы), чувственно-конкретные и увлекательные для него самого
- пытаться внутренне проигрывать все, о чем фантазирует
- проверить на площадке, как действие объединяет в одно целое мысль, чувство, воображение и физическое поведение актёра-персонажа

Владеть:

не только внешним вниманием (видеть, слышать, осязать, обонять, ощущать вкус), но и внутренним (направлять свое мышление в определенную сторону заранее установленного объекта),

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

ПСК4-1 - Способность и готовность создавать по собственному замыслу или на основе литературного сценария телевизионной программы различной тематической или жанровой направленности (формата), в том числе идущей в прямом эфире, телевизионные трансляции

ПСК4-11 - Организовывать и направлять совместную творческую деятельность представителей различных творческих профессий в съемочном коллективе

№	Контролируемые разделы, темы, модули	Формируемые компетенции	Оценочные средства		
			Количество тестовых заданий	Другие оценочные средства	
				Вид	Количество
1	Тема 1. Работа по производству	ПСК4-1, ПСК4-11		Семинар	

	- история написания произведения - жанр произведения				
2	Тема 2. Разбор пьесы: сюжет, конфликт, основная тема	ПСК4-1, ПСК4-11		Семинар	
3	Тема 3. Распределение ролей. Составление биографии каждого персонажа. Определение линии взаимоотношений всех персонажей	ПСК4-1, ПСК4-11		Семинар Рубежный контроль	
	Тема 4. Выявление поступков каждого персонажа, исходя из линии его поведения	ПСК4-1, ПСК4-11		Семинар	
4	Тема 5. Определение внешней характеристики персонажа: его речь, походка, манеры, костюм	ПСК4-1, ПСК4-11		Семинар	
5	Тема 6. Подробный разбор основных сцен, которые определяют содержание произведения	ПСК4-1, ПСК4-11		Семинар	
6	Тема 7. Раскрытие содержания каждой сцены этюдным методом. Отбор наиболее интересных вариантов	ПСК4-1, ПСК4-11		Семинар Рубежный контроль	
7	Тема 8. Соединение отобранных сцен в единое сценическое произведение	ПСК4-1, ПСК4-11		Семинар	
8.	Тема 9. Показ	ПСК4-1, ПСК4-11		Групповой творческий проект Ролевая игра	

Темы семинаров

2. К.С. Станиславский – биография
3. К.С. Станиславский – его школа и знаменитая система
4. Упражнения на выразительность
5. Упражнения на раскрепощение
6. Качества актёра
7. Управление эмоциями как важная составляющая профессии актёра

8. Два искусства
9. Сценическая речь
10. Пантомима и немой театр
11. Известные школы актерского мастерства
12. Содержание и форма в актерском искусстве
13. Сценизм и сценичность

Критерии оценки знаний на семинаре

- «отлично»** - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
 - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
 - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
 - делает выводы и обобщения;
 - свободно владеет кинематографической терминологией.
- «хорошо»** - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
 - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
 - аргументирует научные положения;
 - делает выводы и обобщения;
 - владеет кинематографической терминологией
- «удовлетворительно»** - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
 - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
 - слабо аргументирует научные положения;
 - затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
 - частично владеет кинематографической терминологией.
- «неудовлетворительно»** - студент не усвоил значительной части проблемы;
- 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 кинематографической терминологией

Рубежный контроль

В конце каждого семестра практические работы студентов (этюды, сценки, отрывки, композиции из поэтических текстов, полные поэтические произведения, отдельные акты из пьес, целые спектакли) выносятся на суд зрителей в форме показа.

Критерии оценки при рубежном контроле

- «Отлично»** - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно отыгрывает свою роль
 - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
- «Хорошо»** - студент твердо усвоил тему

- не допускает существенных неточностей, играет неплохо
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- «**Удовлетворительно**»
- допускает несущественные ошибки и неточности; недостаточно достоверно отыгрывает свою роль
- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
- «**Неудовлетворительно**»
- студент не усвоил темы;
- допускает существенные ошибки и неточности, играет недостоверно или вообще отказался участвовать в показе
- испытывает трудности в практическом применении знаний;

Групповые творческие задания (самостоятельная работа):

1. Сложную природу актерского искусства каждый актер познает на самом себе. Живая практика дает возможность сравнить различные теоретические взгляды и действовать в согласии с законами, объективно присущими актерскому искусству.
4. Проживая на сцене (искренне и глубоко) жизнь своего персонажа, актер не должен целиком растворяться в «образе», т.е. терять самого себя. Помнить, что один из законов актерского искусства – это диалектическое единство двух противоположностей: актера-творца и актера-персонажа.
5. Работа на сцене предполагает знание основных принципов школы К.С. Станиславского:
 - а) жизненная правда – способность сопоставлять творческое задание с правдой самой жизни,
 - б) сверхзадача – то, ради чего актер выходит на сцену,
 - в) действие – средство для овладения чувством.

Критерии оценки:

«удовлетворительно»: ставится в случае если студент способен самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск.

«хорошо»: ставится в случае если студент формирует замысел, намечает способы реализации, рассматривает их варианты и выбирает оптимальный.

«отлично»: ставится в случае если студент способен вырабатывать новые идеи и художественные решения

Зачет в форме показа спектакля
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра киноискусства
РОЛЕВАЯ ИГРА
 по дисциплине **Работа режиссера с актером**

1. Тема (проблема):

Определить жанры двух произведений : инсценировки повести Ф. Достоевского «Дядюшкин сон» и пьесы В.Розова «Мальчики» (по роману Ф.Достоевского «Братья Карамазовы»). Сравнить их.

2. Концепция игры заключается в обсуждении и формулировании замысла будущих сценических произведений. Дать характеристики персонажей пьесы «Дядюшкин сон» и пьесы «Мальчики». Определить все линии взаимоотношений персонажей (этюды). Продумать план композиции двух спектаклей, найти их пространственные решения (этюды).

3. В форме **импровизации** проиграть все сцены, найти и отобрать выразительные средства (этюды).

4.Ожидаемый результат:

Утвердить исполнителей ролей после множества проб (этюдов), в проигрывании которых студенты примеривались к той или иной роли. Выбрать единственного исполнителя определенной роли. Выстроить линию поведения каждого персонажа от начала спектакля до конца.

Критерии оценки ролевой игры:

- **оценка «зачтено»** выставляется студенту, если он добивается максимально полной реализации творческого замысла;
- **оценка «не зачтено»** ставится студенту если он способен перечислить основные этапы реализации режиссерского замысла, но не способен их реализовать.