

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова О.Л. Денисова

« 1 » *сентября* 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА АКТЕРА С РЕЖИССЕРОМ

Специальность: 52.09.02 Актёрское мастерство (по видам)

Вид: Актёрское искусство в музыкальном театре

Квалификация выпускника: «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Артист музыкального театра»
Форма обучения: очная

Москва, 2020г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.09.02 Актерское мастерство (по видам), вид: Актерское искусство в музыкальном театре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: изучение принципов и характера творческих взаимоотношений актера и режиссера.

Задачи дисциплины: изучение основных принципов современной режиссуры; изучение основных этапов работы режиссера над созданием драматургического произведения; понимание значения застольного периода для актера и режиссера; изучение основ театральной этики.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Ассистент-стажёр должен знать:

- правила создания художественных интерпретаций театральных, сценических, эстрадных и цирковых произведений
- принципы творческих взаимоотношений актера и режиссера.

Ассистент-стажёр должен уметь:

- творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач своей специализации.

Ассистент-стажёр должен владеть:

- навыками создания индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений совместно с режиссером
- навыками работы над театральными постановками совместно с режиссером.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Работа актера с режиссером», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к созданию индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений (ПК-6);
- готовностью к показу своей исполнительской работы на различных сценических площадках (ПК-10).

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
ПК-6	Обучающийся знает: - правила создания художественных интерпретаций театральных, сценических, эстрадных и цирковых произведений
	Обучающийся умеет: - творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач своей специализации;
	Обучающийся владеет:

	- навыками создания индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений совместно с режиссером
ПК-10	Обучающийся знает: - принципы творческих взаимоотношений актера и режиссера
	Обучающийся умеет: - творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач своей специализации;
	Обучающийся владеет: - навыками работы над театральными постановками совместно с режиссером

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Работа актера с режиссером» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **14 з.е.**

Трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего часов	Курс	
		1 курс	2 курс
Общая трудоемкость	504	288	216
Контактная работа (всего) в том числе:	150	82	68
Практические занятия	150	82	68
Самостоятельная работа (всего)	327	206	121
Трудоемкость контроля (подготовка к экзамену)	27		27
Форма промежуточной аттестации		зачет	экзамен

Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1 курс		288	82	206	Текущий контроль
1	Основные принципы современной режиссуры	32	10	22	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий ПК-6, ПК-10
2	Авторский замысел, тема, идея, сюжет.	46	12	34	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий ПК-10
3	Анализ драматического конфликта и характеров.	46	12	34	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий ПК-10

4	Принципы композиционного построения произведения и ролей	54	16	38	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий ПК-6, ПК-10
5	Определение стиля работы режиссера с актером	58	18	40	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий ПК-10
6	Разработка биографии образов	52	14	38	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий ПК-10
	Промежуточная аттестация				Зачет
2 курс		216	68	148	Текущий контроль
7	Застольный период работы над произведением	58	20	38	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий ПК-6, ПК-10
8	Язык режиссерских заданий – действия. Метод действенного анализа	62	22	40	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических Занятий ПК-6, ПК-10
9	Основное выразительное средство. Работа режиссера с актером над мизансценой	69	26	43	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий ПК-6, ПК-10
	Промежуточная аттестация	27		27	Экзамен
	ВСЕГО	504	150	354	

Содержание дисциплины

№ п/п	Тема	Содержание темы
1 курс		
1	Основные принципы современной режиссуры	В данном разделе происходит знакомство с принципами современной режиссуры на примере спектаклей Московских театров.
2	Авторский замысел, тема, идея, сюжет.	Ассистенты-стажеры по заданию педагога разбирают пьесы классического репертуара
3	Анализ драматического конфликта и характеров.	Подробный разбор пьесы с обозначением конфликтов и мотиваций поступков главных героев.
4	Принципы композиционного построения произведения и ролей	Данный раздел посвящен теории построения драматической пьесы и по заданию педагога попытка дописать предлагаемый сюжет.
5	Определение стиля работы режиссера с актером	Освоение данного раздела происходит непосредственно с актерами.
6	Разработка биографии образов	Ассистент - стажер придумает биографию героев произведения, для оправдания его

		действий.
2 курс		
7	Застольный период работы над произведением	Происходит читка пьесы, разбор и обсуждение построения спектакля
8	Язык режиссерских заданий – действия. Метод действенного анализа	Освоение данного раздела обучающимися происходит непосредственно в процессе работы над пьесой
9	Основное выразительное средство. Работа режиссера с актером над мизансценой	В данном разделе ассистенты-стажеры знакомятся с видами выразительных средств и на практике ищут с актерами решение построения мизансцены.

4. Образовательные технологии

Процесс освоения данной дисциплины предполагает использование следующих форм участия ассистента-стажера в занятиях:

- Пассивная практика на индивидуальных и групповых занятиях ведущих специалистов кафедры (*Первый год обучения*)
- Практическая работа по темам предмета (*Первый и второй год обучения*)

5. Фонд оценочных средств

5.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Уровень сформированности компетенций			
<i>Недостаточный</i> Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	<i>Пороговый</i> Компетенции сформированы. Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	<i>Продвинутый</i> Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	<i>Высокий</i> Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков
Критерии оценивания			
<i>Обучающийся демонстрирует</i> пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении	<i>Обучающийся демонстрирует</i> знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и	<i>Обучающийся демонстрирует</i> полное знание учебного материала, сформированность компетенций,	<i>Обучающийся демонстрирует</i> всестороннее и глубокое знание учебного материала, умение свободно

предусмотренных программой заданий.	предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой.	необходимых для будущей профессиональной деятельности; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, демонстрирует навыки и умения,	выполнять задания, предусмотренные программой, демонстрирует творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
оценка «неудовлетворительно»	оценка «удовлетворительно»	оценка «хорошо»	оценка «отлично»
не зачтено	Зачтено	зачтено	зачтено

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

Примерные варианты заданий для текущего контроля

№	Задание	Оцениваемые компетенции
1.	Подготовка отчета о просмотренных спектаклях	ПК-6; ПК-10,
2.	Выполните разбор пьесы по заданию педагога	ПК-10,
3.	Выполните анализ поведения персонажей пьесы по выбору	ПК-6
4.	Покажите работу с актерами по поиску средств выразительности для создания спектакля.	ПК-10,
5.	Покажите этюды, поставленные с актерами поставленные в различных жанрах, с использованием различных средств сценической выразительности.	ПК-6; ПК-10
6.	Написание биографий главных героев пьесы по выбору	ПК-6; ПК-10
7.	Построение с актерами мизансцены пьесы по выбору.	ПК-6, ПК-10

Задания для промежуточной аттестации в форме зачета (1 курс):

1. Отчет о просмотренных спектаклях
2. Письменный разбор пьесы
3. Биографии героев
4. Показ отрывков
5. Разбор показов студентов-актеров мастерской

Задания для промежуточной аттестации в форме экзамена (2 курс):

1. Отрывки, поставленные со студентами-актерами мастерской.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Задания для самостоятельной подготовки к занятиям, практическим занятиям:

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях, в процессе индивидуальных занятий с обучающимися, при выполнении заданий и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;
- без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

6.2. Задания для самостоятельной работы (подготовки к практическим занятиям)

№ п/п	Тема занятия	Цель занятия	Задания для подготовки	Форма контроля
1.	Просмотр спектаклей	Знакомство учащихся с работами режиссеров различных школ	Просмотр записей спектаклей	Обсуждение с педагогом
2.	Письменный разбор пьесы	Развитие умений и навыков работы с драматургическим материалом	Выбор пьесы и подготовка экспликации	Обсуждение с педагогом

3.	Написание биографии персонажей	Развитие умений и навыков работы с драматургическим материалом и актерами	Продумать биографии персонажей, что бы обосновать их поступки и поведение.	Обсуждение с педагогом
4.	Показ этюдов	Развитие умений работы с актерами	Подготовка отрывка	Показ подготовленного этюда
5.	Разбор показов этюдов студентов-актеров	Развитие умений и навыков работы с актерами	Подготовка этюда, демонстрирующего поведение человека в конкретной ситуации	Обсуждение с педагогами и актерской группой
6.	Постановка отрывков	Развитие навыков работы с драматически материалом и умение работать в команде.	Подготовка сообщения о результатах анализа выбранной картины, подготовка этюда	Обсуждение с преподавателем

7. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература:

1. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 т. // М.: Искусство, 1989.
2. Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. // М.: Вагриус, 2003.
3. Вахтангов Е. Документы и свидетельства: В 2 т. // Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: Индрик, 2011
4. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера М. 2013
5. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. М 1978
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. ГИТИС. 2004
7. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. // М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
8. Кристи Г. В., Соболевская О. С. Станиславский – реформатор оперного искусства. М, 1978
9. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. // М.: Искусство, 1968.
10. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля // М.: Изд-во ГИТИС, 2012.
11. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2х томах. // М.: Искусство, 1984.
12. Покровский Б. А. Об оперной режиссуре М, 1973
13. Ансимов Г.П. Режиссер в музыкальном театре М, 1980
14. Кузнецов Н. И. О мастерстве оперного артиста. М, 2011
15. Бармак А. А. Режиссер, актер и слово в опере М, Театр живопись кино музыка №4 2013
16. Бармак А. А. Отвечать Станиславскому! М. Театр живопись кино музыка № 1 2013

Дополнительная литература:

1. Шаляпин Ф.И. Литературное наследство в трех томах М, 191976-78
2. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. М, 1990
3. Антарова К. Е. беседы Станиславского в студии Большого театра. М. 1952
4. Бармак А.А. Художественная атмосфера. Этюды. М, 2004
5. Жданов В.Ф. артист музыкального театра: принципы формирования вокально-сценического мастерства М, 1996
6. Кузнецов Н. И. Мысль и слово в творчестве оперного актера М, 2004
7. Михайлов Л. Д. Семь глав о театре. М, 1985
8. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актера М, 1988
9. Покровский Б.А. размышления об опере М, 1
10. Теоретические основы создания актерского образа / Под ред. Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева. // М.: Изд-во ГИТИС, 2008
11. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. // М.: Издательство иностранной литературы, 1963
12. Буткевич М.М. К игровому театру. Игра с актёром. 2 том // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
13. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию // М.: Изд-во ГИТИС, 2011
14. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. Беседы и записи репетиций. // М.: Искусство, 1952.
15. Зверева Н.А. Вспоминая Марию Осиповну Кнебель... // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
16. Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. Словарь театральных терминов. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014
17. Кнебель М.О. Поэзия педагогики // М.: Изд-во ГИТИС, 2010
18. Кудряшов О.Л. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинку и слушающих музыку// М.: Изд-во ГИТИС, 2013.
19. Кудряшов О.Л. «... С Пушкиным на дружеской ноге» // М.: Изд-во ГИТИС, 20
20. Ленский А. П. Статьи. Письма. Записки. // М.: Изд-во славянской литературы, 2002.
21. Немирович-Данченко Вл.И. Театральное наследие. В 2 т. // М.: Искусство, 19
22. Пансо В. Труд и талант в творчестве актёра. // М.: Изд-во ГИТИС, 2013
23. Попов А.Д. Творческое наследие. // М.: Искусство, 1979.
24. Рудницкий К.Л. Режиссёр Мейерхольд // М.: Наука, 1969.
25. Судакова И.И. От этюда к спектаклю. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014
26. Хейфец Л.Е. Музыка в лифте // М.: МИК, 2005
27. Щепкин М.С. Записки. Письма. Современники о М.С. Щепкине. // М.: Искусство, 1952.
28. Эфрос А.В. Сочинения в 4 книгах. // М.: Парнас, 1993.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о Российском институте театрального искусства – ГИТИС, а также локальные нормативные акты института, сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении образовательных программ и другая необходимая информация содержатся на официальном сайте - <https://www.gitis.net/>.

Через официальный сайт обеспечивается доступ обучающихся и педагогических работников к различным сервисам и ссылкам, необходимым для ведения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Театральная библиотека Сергея Ефимова	Театральная библиотека Сергея Ефимова (theatre-library.ru)
Культура РФ	https://www.culture.ru/
Культура (газета)	http://portal-kultura.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1.	Учебная аудитория со сценической площадкой для групповых занятий	Стол, стулья, сценическая площадка; пианино, штативы, ширмы, музыкальный центр, акустические колонки, софиты, микрофоны	
2.	Учебная аудитория для самостоятельной работы	столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019
3.	Библиотека с читальным залом	Стол, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ