

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе,
профессор

Ахмедагаев М.М.

«02» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Работа режиссера с актером

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация

Режиссер телевизионных программ

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 5 лет

**Нальчик
2021**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных режиссерских навыков при создании творческих проектов (телефильмов, документальных картин, сериалах, клипах и т.д.), которые предполагают актерскую работу в кадре и за кадром.

Задачами дисциплины являются:

- изучение стилистических и жанровых особенностей режиссерского языка;
- формирование знаний основных элементов разбора драматургического материала, анализа роли;
- освоение обучающимися умения разбора драматургического материала, определения сверхзадачи постановки, поиска ее образного решения средствами кино;
- формирование у обучающихся умения перевести драматическое произведение или его отрывка на язык телефильма;
- развитие умения передать в кадре образное решение пространства, мизансценическое и смысловое звучание сцены, ее атмосферу и темпо-ритм;
- овладение навыками работы с актерами в многокомпонентных экранных проектах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Блок 1. Дисциплины (модули) «Обязательная часть»

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций:

- Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения (ОПК-6);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения;

Уметь объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта; способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения творческого замысла;

Владеть навыками руководства творческим коллективом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 7-8 семестры.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа		38		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел дисциплины	Виды учеб., работы, включая самост., работу студентов и трудоемкость (в часах)	
		Лекции.	Самост.
1.	Выразительные средства актера	8	4
2.	Мышечная свобода	8	6
3.	Внимание. Воображение. Фантазия.	10	4
4.	Действие – поступок.	8	6
5.	Эмоциональная память	10	4
6.	Взаимодействие	8	6
7.	Задача и сверхзадача. Сквозное действие.	10	4
8.	Режиссура этюда. Постановочный этюд.	8	6
	Итого	70	38

Содержание дисциплины

Тема 1. Выразительные средства актера

«Я» в предлагаемых обстоятельствах. Понятие о заразительности и обаянии. Психофизический аппарат актера. Освоение элементов системы К.С. Станиславского.

Тема 2. Мышечная свобода

Освоение важнейшего элемента системы К.С. Станиславского. Правильное сценическое самочувствие актера. Умение определять «зажим» и способы борьбы с ним. Тренинг.

Тема 3. Внимание. Воображение. Фантазия

Виды внимания. Объекты внимания. Непрерывная линия внимания.

Воображение как психический процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте. Фантазия как деятельность воображения, отличающаяся наибольшей отрешенностью от условий действительности.

Упражнения, этюды «Внимание. Воображение. Фантазия».

Цель - овладение обучающимся умением управлять собственным вниманием через отбор увлекательных предлагаемых обстоятельств, детальная проработка которых рождает верную задачу.

1. Внимание. Основа актерской техники. Умение концентрировать внимание. Внимание в работе с актером над этюдом. Включение внимания через точно определенные обстоятельства. Актерская задача как способ управления вниманием.
2. Воображение. Фантазия. Вера в предлагаемые обстоятельства. Роль воображения и фантазии в присвоении предлагаемых обстоятельств. Логическая обоснованность предлагаемых обстоятельств.

Тренировка актерского и режиссерского воображения и фантазии. Тренировка образного мышления. Понятие замысла.

Тема 4. Действие - поступок

Понятие действия как волевого акта, направленного на достижение цели. Действие - важнейший элемент системы К.С. Станиславского.

Формирование у обучающихся навыка мыслить действенными категориями, искать возможность выражения замысла через действенную линию актера. Действие как ответ на предлагаемые обстоятельства. Поступок - акт свободной воли человека в соответствии с его морально-нравственными установками.

Понятие сценической правды (действую, а не показываю, как действую). Отличия драматического действия от бытовых, почти рефлексивных действий.

Упражнения, этюды. Задачами являются:

формулирование точно определенных, интересных предлагаемых обстоятельств;
максимально ясная формулировка актерской задачи обязательно через глагол;
поиск действий при выполнении задачи, в соответствии со своим «я» (максимально уходить от штампов: спешу - смотрю на часы, готовлюсь к свиданию - надеваю костюм и т.д.).

Тема 5. Эмоциональная память. «Манок»

Эмоциональная память, ее отличия от других видов памяти, значение в жизни и деятельности каждого человека.

К.С. Станиславский об эмоциональной памяти («Работа актера над собой в творческом процессе переживания», глава «Эмоциональная память»).

Поиск актером пути к эмоциональной памяти через анализ предлагаемых обстоятельств, их присвоение («Я» в предлагаемых обстоятельствах). Пережитые и сохраненные в памяти чувства как сигналы, побуждающие к действию, как своеобразный «манок» к рождению поступка. Возникновение цепочки: предлагаемые обстоятельства этюда - включение эмоциональной памяти - присвоение предлагаемых обстоятельств - поступок.

Тема 6. Взаимодействие

Осуществление творческого замысла режиссера через взаимодействие с актерами. Действия актёров. Препятствия (действия партнера). Возникновение и преодоление конфликта. Изменение отношения к партнеру через действие, а не через показ состояния или оценку.

Упражнения, этюды, вбирающие все элементы актерской техники. Сначала осуществляется постановка этюдов на органическое молчание, затем - использование словесного действия.

1. Действие. Возникает в результате поставленной задачи. В процессе этюда действие наталкивается на препятствие (действия партнера), возникает необходимость преодолеть препятствие (конфликт) через разнообразные приспособления.
2. Конфликт. Событие. Разнонаправленные действия рожают конфликт, который приводит к изменению соотношений сил (событию). Возникновение оценок как естественной реакции на изменение действенной линии. Чем точнее и увлекательнее организовано столкновение партнеров, тем естественнее происходит рождение события и оценок. Сценическая правда не должна подменяться приблизительностью и показом оценок.
3. Перемена отношения к партнеру

Тема 7. Задача и сверхзадача. Сквозное действие

Задача как цель действия. Формулирование точных и увлекательных задач актеров в творческом проекте.

Понятие сверхзадачи как главной идейной задачи, цели, ради которой создается этюд. Умение ставить задачи внутри этюда исходя из общего замысла режиссера.

Сквозное действие, при котором отдельные действия участников этюда в итоге сливаются и составляют единое целое, направленное на достижение сверхзадачи.

Тема 8. Режиссура этюда. Постановочный этюд

Этюд как малая драматическая форма, имеющая четкую структуру. Задачи режиссера как организатора и постановщика действия. Практические навыки режиссера при постановке этюда: умение увлечь своим видением материала, создать творческую атмосферу, воплотить свой замысел в целостном этюде, где ясно выражена позиция режиссера.

Этюды с текстом. Завершающий этап освоения дисциплины, на котором полученные навыки работы с актерским коллективом применяются обучающимся при работе над постановочным этюдом на основе литературных произведений.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиаоборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательные технологии

Традиционные технологии:

Лекции и семинарские (практические) занятия.

Активные технологии:

1. Самостоятельная работа студентов с учебной литературой, электронными ресурсами.
2. Устные ответы на семинарских занятиях, доклады, сообщения.

Интерактивные технологии:

1. Подготовка студентами презентаций по предлагаемым темам докладов, результатам выполнения творческих заданий.
2. Дискуссии, обсуждение проблем, работа в малых группах.
3. Решение ситуационных задач.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- получение, обработка и сохранение источников информации;
- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование, реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Самостоятельная работа обучающегося заключается в подготовке к выполнению упражнений и этюдов, осмыслении отрывка, который предстоит ему снять. Внимание концентрируется на:

детальном изучении драматургической первоосновы;

определения:

темы, идеи и сверхзадачи литературного и драматического материала;

основного событийного ряда как этапов непрерывно развивающегося сквозного действия;

основного драматургического конфликта, сквозного действия, контрдействия;

сверхзадачи и сквозного действия каждой роли;

атмосферы, в которой живут и действуют персонажи;

структуры драматического и литературного материала, его композиционных, стилевых и жанровых особенностей.

Осуществление этой работы формирует у обучающихся эмоциональнообразное решение пространства, пластическое решение отрывка.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1) Основная литература

1. Герасимов С. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. // Всесоюзная конференция работников кинематографии. - М., 1959.
2. Искусство режиссуры. XX век. (К.С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Дж. Стрелер, Е. Гротовский, П. Брук). //С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе (сост.) - М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.
3. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. - М.: Искусство, 1982.
4. Пудовкин В. Актер в фильме. - Л., 1975.
5. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 томах. - М.: Искусство, 1989-1996.
6. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. -М.: Вагриус, 2000.

2) Дополнительная литература

1. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. - М.: ВТО, 1980.
2. Корогоцкий З.Я. Этюд и школа. - М.: Советская Россия, 1975.
3. Ситковецкая М.М. Мейрхольд репетирует. // Стенограммы репетиций. В 2 томах. - М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993.
4. Стрелер Дж. Театр для людей. - М., 1984
5. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 томах. - М.: Искусство, 1984.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» специализация Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм.

Программа одобрена на заседании кафедры режиссуры

Протокол № 1 от 28 августа 2021г.

Зав. кафедрой, доцент

Черкесов М.Т

Разработчик: зав.кафедрой, доцент

Черкесов М.Т

Эксперт: доцент

Боттаев М.З.