

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО АКТЕРА»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер мультимедиа

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», одобрена на заседании кафедры актерского мастерства, согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание тем дисциплины
6. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Мастерство актера» направлена на всестороннее профессиональное обучение режиссеров. Дисциплина «Мастерство актера» постоянно развивается и совершенствуется, сохраняя традиции русской театральной школы, но при этом учитывая современные тенденции мирового театра и кинематографа.

Цель освоения дисциплины – научить студента создавать художественные образы, зная и понимая все азы профессии, их значение и необходимость.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 1-3 курсах в 1-6-м семестрах.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	<i>Знает:</i> ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции; ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива; <i>Умеет:</i> ОПК-6.3. выработать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия исполнителей проекта на достижение поставленной цели; – точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива; ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда; <i>Владеет:</i> ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-6.6. коммуникативной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса; ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 академических (378 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 2, 3, 4, 6-м семестрах.

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов							
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам						
		1	2	3	4	5	6	
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	192	34	30	34	30	34	30	
Теоретический блок								
Лекции	–	–	–	–	–	–	–	
Практический блок								
Практические, семинарские занятия	192	34	30	34	30	34	30	
Самостоятельная работа	132	2	6	38	6	38	78	
Форма промежуточной аттестации - экзамен	216	–	36	36	36	–	36	
ИТОГО:								
	Акад. час.	504	36	72	108	72	72	144
	З. е.	14	1	2	3	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
<i>1 курс, 1-й семестр</i>			
Тема 1. Внимание	17	16	1
Тема 2. Оценка	19	18	1
Итого за 1-й курс, 1-й семестр	36	34	2
<i>1 курс, 2-й семестр</i>			
Тема 3. Взаимодействие	16	14	2
Тема 4. Наблюдения	20	16	4

Название тем	Общая трудо-емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Промежуточная аттестация - экзамен	36		
Итого за 1-й курс, 2-й семестр	72	30	6
<i>2 курс, 3-й семестр</i>			
Тема 5. Фантазия	44	16	28
Тема 6. Работы по произведениям живописи	28	18	10
Промежуточная аттестация - экзамен			
Итого за 2-й курс, 3-й семестр	36		
<i>2 курс, 4-й семестр</i>	108	34	38
Тема 7. Работа над отрывками	36	30	6
Промежуточная аттестация - экзамен	36		
Итого за 2-й курс, 4-й семестр	72	30	6
<i>3 курс, 5-й семестр</i>			
Тема 8. Работа над монологами-наблюдениями	72	34	38
Итого за 3-й курс, 5-й семестр	72	34	38
<i>3 курс, 6-й семестр</i>			
Тема 8. Работа над монологами-наблюдениями	108	30	78
Промежуточная аттестация - экзамен	36		
Итого за 3-й курс, 6-й семестр	144	30	78
ВСЕГО за 1-3 курсы, 1-6-й семестры	504	192	132

5.2. Содержание тем дисциплины

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение отрывков из отечественной и зарубежной драматургии, разбор конкретных работ. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.

Предусмотрены коллективные и индивидуальные психологические тренинги, этюды и импровизации, интерактивное общение в ходе репетиций, разбор конкретных ситуаций, показы на зрительской аудитории с последующим обсуждением на заседании кафедры актерского мастерства.

Тема 1. Внимание

а) Тренировка умения видеть и слышать все, что происходит на площадке, быстро реагировать на изменение ситуации. Форма занятий – групповой тренинг.

б) Память физических действий (ПФД). Выполняется бытовое действие с воображаемым предметом. Готовится как домашнее задание, показ и разбор на занятиях.

Тема 2. Оценка

Создание обучающимися одиночных этюдов в предлагаемых обстоятельствах, требующие оценки восприятия какого-либо факта или события.

Тема 3. Взаимодействие

Парные этюды, в которых требуется взаимодействие между партнерами. Подробно разрабатываются предлагаемые обстоятельства, исходное событие, основное событие, развязка конфликта.

Тема 4. Наблюдения

Поиск интересных типажей и их копирование. Придумывание биографии персонажа, помещение его в предлагаемые обстоятельства. Аналогично готовятся наблюдения за животными. Форма подготовки – домашнее задание, показ и разбор на занятиях.

Тема 5. Фантазия

«Зерно предмета» - нахождение ключевой характеристики неодушевленного предмета и выражение ее посредством актерского аппарата (я – лампа, я – телевизор). Форма подготовки – домашнее задание, показ и разбор на занятиях.

Тема 6. Работы по произведениям живописи (портреты и групповые картины)

Первые работы, в которых обучающиеся выступают одновременно и как актеры, и как режиссеры. Цель задания – основываясь на выбранной картине, разгадать замысел художника, «допридумать» предлагаемые обстоятельства, биографии героев, событийный ряд, конфликт и воссоздать «ожившую картину». Форма подготовки – режиссерское решение обучающихся, осуществляемое под контролем преподавателя.

Тема 7. Работа над отрывками

Выбор отрывков из литературных произведений или пьес в рамках, заданных преподавателем (русская классика XIX века, рассказы Чехова, пьесы «театра абсурда» и т.д.). Разбор текста, анализ предлагаемых обстоятельств, событийного ряда, взаимоотношений персонажей. Введение понятий «сверхзадача», «задача», «сквозное действие». Форма подготовки – режиссерское решение обучающихся, осуществляемое под контролем преподавателя.

Тема 8. Работа над монологами

Задача данной темы – научить будущего режиссера углубленной работе с актером. Для этого выбирается монолог, раскрывающий внутренний мир героя, и режиссер, совместно с актером, вскрывает глубинную подоплеку его мотивов и поступков и находит ему сценическое воплощение.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение рекомендованной литературы, выполнение заданий к практическим занятиям, подготовку к экзаменам.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Волконский С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники. - М.: Книжный дом «Либрикон», 2012.
2. Всеобщая история театра. - М.: Эксмо, 2012.
3. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. - СПб.: Азбука, Азбука Атттикус, 2011.
4. Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения. - М.: АСТ Владимир ВКТ, 2011.
5. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. - СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК, М.: Полиграфиздат, 2012.

Дополнительная литература

1. Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. - М.: ВГИК, 1972.
2. Базен А. Что такое кино? - М.: Искусство, 1972.
3. Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего. - М.: Искусство, 1979.
4. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. - М.: Искусство, 1994.
5. Бежар М. Мгновение в жизни другого. - М.: В/О Союзтеатр СТД СССР, 1989.
6. Белинский В. О драме и театре. – М.: Искусство, 1983.
7. Бергман о Бергмане. - М.: Радуга, 1985.
8. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. - М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
9. Бунюэль о Бунюэле. - М.: Радуга, 1989.
10. Висконти о Висконти. - М.: Радуга, 1990.
11. Волконский С. М. Выразительный человек. - СПб.: изд. Аполлона, 1913.
12. Волконский С.М. Человек на сцене. - СПб.: изд. Аполлона, 1912.
13. Герасимов С.А. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. /Всесоюзная конференция работников кинематографии. - М.: 1959.
14. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 8-х т. - М.: Искусство, 1982-1984.
15. Гоголь и театр. - М., 1952.
16. Голубовский Б. Наблюдение. Этюд. Образ. - М.: ГИТИС, 2001.
17. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. - М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003.
18. Дидро Д. Парадокс об актере. - Л-М.: Искусство, 1938.
19. Довженко А.П. Собр. соч.: В 4-х т. - М.: Искусство, 1966-1969.
20. Ершов П.М. Искусство толкования: В 2-х т. - Дубна, 1997.
21. Из истории французской киномысли. - М.: Искусство, 1988.
22. Кино Италии. Неореализм. - М.: Искусство, 1989.
23. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. 3-е издание. – М.: Искусство, 1982.
24. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. /2-е изд. – М.: ВТО, 1984.
25. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера./ 3-е испр. изд. – М.: ВТО, 1970.
26. Козинцев Г.Л. Собр. соч.: В 5-ти т. - Л.: Искусство, 1982.
27. Колязин В. Таиров, Мейерхольд и Германия. - М.: ГИТИС, 1998.
28. Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. - М.: Искусство, 1988.
29. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. - М., 1995.
30. Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. Собр. соч.: В 3-х томах. – М.: Искусство, 1987-88.
31. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. - М.: Искусство, 1968.
32. Мир и фильмы Андрея Тарковского. - М.: Искусство, 1991.
33. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. - М.: Искусство, 1981.
34. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. - М.: Правда, 1989.
35. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. - Л.: ГАИЛ, 1934.
36. Пудовкин В.Э. Собр. соч.: В 3-х т. - М.: Искусство, 1975.
37. Пушкин и театр. - М., 1953.
38. Салтыков-Щедрин М.Е. О литературе и искусстве. - М.: Искусство, 1953.

39. Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8-ми т. - М.: Искусство, 1954-1961.
40. Таиров А.Я. Записки режиссера. - М.: ВТО, 1970.
41. Чернышевский Н.Г. Эстетика. Литература. Критика. – Л.: Наука, 1979.
42. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2-х томах. Том 4: Об искусстве актера. - М.: Искусство, 1995.
43. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: В 6-ти т. - М.: Искусство, 1968.
44. Эйзенштейн С.М. Планировка места действия на материале "Кавказского пленника" Пушкина: Лекции С.М. Эйзенштейна во ВГИКе. – М.: Музей кино, 1999.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория.

Осветительная аппаратура.

Одежда сцены.

Музыкальная и видеоаппаратура.

Мебель рабочая (одинаковые стулья по количеству обучающихся и преподавателей).

Мебель, элементы декорации, костюмы, парики, грим для отрывков.

Ролл ставни.

Шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории.