

Автономная некоммерческая организация
«Образовательная организация высшего образования
«ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»
АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона»

Утверждено
Проректор по образовательной
и воспитательной работе
«31» августа 2018 г.

М.В. Носова/
Ф.И.О.

подпись

Аннотация рабочей программы
модуля Б1.Б.15 Режиссура и мастерство артиста

специальность
52.05.02 Режиссура театра
специализация – *Режиссер драмы*
уровень специалитета

1. Общая трудоемкость модуля составляет 83 ЗЕ (2988 час.).

2. Цель и задачи модуля.

Целью изучения дисциплины «Режиссура и актерское мастерство» является изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов в области режиссуры театра, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и нравственными качества личности.

Основные задачи дисциплины:

- Активизировать инициативы студента, выявить качества его режиссерского и актерского дарования: способность «аккумулировать» события духовной жизни народа, чувство жизненной правды и самобытность образного мышления, характер творческого темперамента, подвижность воображения и фантазии, наблюдательность, художественный вкус, организаторские способности;
- научить основам актерского мастерства;
- изучить основы режиссуры и комплексным овладением элементами внутренней техники актера, реализованные в действии на основе учения К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;
- выявить индивидуальности каждого студента во всех аспектах: нравственном, творческом и профессиональном, с тем, чтобы на протяжении последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всем ее неповторимом своеобразии;
- объединить всех участников творческой мастерской вокруг общих идейных основ, выработать общую для всех эстетическую платформу, единые нравственные нормы развития коллектива;
- создать максимально благоприятные условия к наиболее полному раскрытию индивидуальности студента, т. е. выявлению граней его творческой заразительности, диапазона его актерских и режиссерских данных;
- воспитать у студентов умение логически и последовательно действовать в данных предлагаемых обстоятельствах для достижения поставленной цели;

– соединить в актерском тренинге полную свободу воображения, предельную достоверность внутренней жизни актера, для того, чтобы раскрыть в условной внешней обстановке репортажную «натуральность» сегодняшних жизненных наблюдений за человеком в его повседневной жизни, образно осмыслить, окружая и окутывая их плотной сетью поэтических ассоциаций, сравнений и метафор;

– освоить один из важнейших элементов актерского мастерства – активное воздействие на партнера и правильное восприятие его контрдействия, точного определения природы конфликта;

– научиться овладевать всем арсеналом выразительных средств театрального искусства (поведение действующих лиц, умение изложить режиссерские намерения на языке актерского творчества: «... для того чтобы учить других, надо самому знать то, чему учить... Пусть же студенты режиссерского факультета сами, на собственных ощущениях познают то, с чем им все время придется иметь дело при работе с актерами»);

– воспитать умения переложить замысел на язык действий, способности к их поискам и отбору, умения взять на себя все более усложняющийся круг предлагаемых обстоятельств, выстроить и осуществить цепочку поступков – овладеть наиболее совершенным способом работы над ролью;

– осуществлять комплексный подход в образовательной деятельности, базирующейся на фундаментальном гуманитарном образовании и личностно-ориентированном обучении, инновационных технологиях;

– обеспечить системное взаимодействие профессорско-преподавательского состава с работодателями, театральным сообществом по развитию общекультурных, профессиональных, социально-личностных компетенций и оценке качества подготовки выпускников;

– создать учебно-творческую атмосферу, стимулирующую изучение предметной области и совместную образовательную и научную деятельность студента и преподавателя;

– развить гражданско-нравственные позиции и личностные качества студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;

– сформировать культуру мышления и мотивацию к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;

– сориентировать студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

Целью изучения дисциплины «Тренинг актерского искусства» формирование сценической свободы через умение управлять психофизическими процессами.

Основные задачи дисциплины:

- развить концентрацию;
- развитие внимания;
- развитие воображения;
- научить слушать и слышать свой организм;
- привести студента к пониманию взаимосвязи психического и физического и научить освобождать свой организм от телесных и психологических зажимов;
- научить свободно управлять своим телом и психическими процессами на сцене;
- научить осмысленно относиться к своему телу как к инструменту;
- сформировать энергетическую наполненность студента;
- привести студентов к пониманию и обретению внутренней свободы, но при этом сохранять физический тонус и телесную активность;

- научить самовосполнению энергии, быстрым методам релаксации и восстановления организма после тяжелых физических, энергетических и психоэмоциональных нагрузок;
- развитие коллективной целостности и формирование навыка накопления коллективной энергии;
- научить управлять энергией в дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Место модуля в структуре образовательной программы.

Дисциплина «*Режиссура и актерское мастерство*» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 52.05.02 Режиссура театра. Преподавание этой дисциплины осуществляется на очной форме обучения на 1 – 5 курсах в 1 – 10 семестрах, на заочной форме обучения на 1 – 5½ курсах в 1 – 11 семестрах.

Дисциплина «*Тренинг актерского искусства*» относится к базовому циклу основной профессиональной образовательной программы специалитета (бакалавриата) по Специальности (направлению подготовки) 52.05.02 Режиссура театра. Преподавание этой дисциплины осуществляется на всех формах обучения на 1 курсе в 1 – 2 семестрах.

4. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Код и содержание компетенций	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности)
РЕЖИССУРА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО	
<p>ОПК-1 Способность самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владение методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическую основу и практику актерского мастерства; – специфику участия в кастингах; – иметь представление об основных принципах работы в театре; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проходить кастинги; – оценить экономическую эффективность художественных проектов; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – самооценкой своих профессиональных умений; – анализом эффективности художественных проектов.
<p>ОПК-3 Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – произведения драматургии разных стран и эпох; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать с различным материалом разных стран и эпох; – понимать творческий язык авторов различных стран; – планировать, организовывать и проводить различные мероприятия с учетом межнациональной команды, основываясь на специфике инклюзивного подхода; – учитывать риски в работе в интерактивных действиях и перформансах; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – стилистикой авторов разных стран, учитывая менталитет и традиции драматической школы различных стран; – творческим языком авторов различных стран.

<p>обучение и оказывать помощь сотрудникам.</p>	
<p>ПК-1 Умением организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала.</p>	<p>иметь представление:</p> <ul style="list-style-type: none"> – об одухотворённости идей как основном условии театральной деятельности; – о различных методиках актёрской игры и условиях, определяющих их применение; – приёмах внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью; – драматургии как первооснове спектакля; – сценическом времени и пространстве; – синтетической природе искусства театра, связи со смежными искусствами; <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы создания благоприятной творческой атмосферы на репетиции; – основы репетиционного процесса; – основы режиссуры; – режиссерский анализ пьесы; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – создать творческую атмосферу во время репетиции; – точно донести цели и замысел до всех участников репетиционного процесса; – раскрывать творческий потенциал актеров; – реализовать режиссерский замысел; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основами теоретической и практической режиссуры; – работой режиссёра с актёром; – определением и поиском адекватного театрального выражения действия – основного выразительного средства сценического искусства; – пространственно-временным восприятием; – актёрской работой.
<p>ПК-2 Владением, основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репетиций</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – правила орфоэпии; – отличие сценической речи от бытовой; – нормы сценической речи; – строение артикуляционного и дыхательного аппаратов, функции резонаторных полостей; – пути исправления ошибок в произнесении звуков; – способы и возможности резонирования человеческого организма; – правила пунктуационного и логического разбора текста, способы интонационного выделения, правила паузации; – о различных способах интерпретации и передачи текста; – законы композиции классической зарубежной и отечественной драматургии; – об авторских особенностях построения текста и интонирования; – зарубежную и отечественную современную и классическую поэзию; – стихотворные размеры и способы рифмовки; – историю драматургии; – историю театра; – физический аппарат и его возможности; – технику безопасности на занятиях сценическим движением; – общие навыки: правильная осанка и походка, культура жест, общее развитие физического аппарата, сочетание речи и пения с движением в разных темпоритмах, скоростно-силовые качества; – основные элементы техники сценического боя со шпагой;

- многообразные танцевальные формы;
 - танцевальную технику;
 - основные принципы звукоизвлечения, звукообразования и певческого дыхания;
 - принципы смешанного голосообразования, т.е. использования грудного и головного резонаторов на всем диапазоне голоса;
 - особенности певческого искусства в драматическом спектакле;
 - музыкально-теоретическую науку в целом как основу творческих и педагогических систем актёрского мастерства основателей российского театрального искусства К. С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда;
 - понятийно-лексический объём универсального музыкально-теоретического языка, от нотной грамоты и метро-ритмических структур до законов построения контрапункта и диалектики музыкально-сценической драматургии;
- уметь:**
- точно воспроизводить звуки, согласно нормам отдельно и в речевом потоке;
 - точно воспроизводить гласные и согласные звуки и их сочетания;
 - определять свои ошибки и исправлять их;
 - распределять дыхание по тексту;
 - добирать дыхание по необходимости, использовать максимум объём легких;
 - использовать резонаторные полости в разных реестрах;
 - самостоятельно разобрать прозаический и поэтический текст;
 - находить сверхзадачу автора и исполнителя;
 - выделять ключевые понятия и слова;
 - держать перспективу и паузу;
 - определять жанр и стиль произведения;
 - выявлять замысел автора и находить собственное решение;
 - определять и находить образный ряд стихотворения;
 - строить интонационный рисунок в зависимости от авторского и собственного решения;
 - понимать авторские знаки препинания, паузацию, авторский стиль;
 - анализировать и выявлять задачи и сквозное действие, характерность действующих лиц;
 - строить и развивать речевое поведение образа в зависимости от предложений режиссера;
 - управлять речеголосовым аппаратом в любых эмоциональных состояниях;
 - исправлять индивидуальные физические и психологические недостатки, врожденные и приобретенные, ухудшающие внешние данные будущего артиста;
 - готовить костно-мышечного аппарата студента к дальнейшей учебе и работе;
 - выполнять легко и правильно любые движения, сценическое падение, сценические переноски;
 - работать с предметом;
 - жонглировать;
 - применять приемы сценической борьбы;
 - организовать и выполнять пластический рисунок роли и мизансцены;
 - работать над пластическим этюдом;
 - развивать пластическое воображение;
 - правильно дышать в танце;
 - чувствовать партнера в танце: взаимодействовать с партнером, проявляя внимание к нему, быструю реакцию на его неожиданное и ожидаемое действие;

- сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в простейших элементах и сложной координации;
 - развить в себе музыкальность и ритмичность в тесной связи со смыслом танцевальных движений;
 - правильно понимать, и грамотно использовать в режиссерских и актерских работах язык хореографического искусства;
 - самостоятельно анализировать литературный текст репертуарных произведений, а при наличии музыкального образования – и музыкальную партитуру;
 - петь чисто, выразительно, на правильном дыхании, при наличии среднего музыкального образования самостоятельно разбирать нотный материал;
 - четкие представления о видах и жанрах ансамблевого пения в драматическом театре и кино;
 - применять сольфеджио в системной работе, направленной на развитие музыкально-речевых, музыкально-слуховых, музыкально-дыхательных, музыкально-двигательных умений;
- владеть:**
- техникой исправления диалектических ошибок;
 - артикуляционной гимнастикой и техникой чистого воспроизведения звуков отдельно и в речи с разным темпом и громкостью;
 - различным дыхательным темпоритмом;
 - техникой резонаторного массажа и гимнастики;
 - техникой резонирования в движении искусством коллективного рассказа;
 - возможностями голосо-речевого аппарата для передачи действенного рисунка текста и роли;
 - навыком речевой характерности и навыком адаптации речи к пространству;
 - техникой чтения стихов, интонационной выразительностью;
 - темпоритмом произведения;
 - техникой переключения характерностей образного ряда и пристроек;
 - о стилистических особенностях и смысловых предпочтениях различных авторов;
 - единством смыслового, пластического и речевого решения роли основами индивидуальной и парной акробатики;
 - техникой разнообразных сценических двигательных навыков и умений, на основе которых выразительно действовать в роли;
 - спецификой стиливого поведения;
 - внутренней и внешней техникой актера;
 - трюковой пластикой: сложной индивидуальной и парной акробатикой;
 - осмысленным движением;
 - основными элементами техники сценического боя со шпагой;
 - основными элементами техники сценического боя с другими видами оружия; основными приемами сценического боя в спектакле;
 - танцевальной техникой, чувством характера, стиля и манеры танцевального движения, безупречной выразительностью жеста классического, народно-характерного, историко-бытового танца;
 - выразительностью образной танцевальности;
 - танцем как неразрывной части единого драматического действия, заложенного в контексте задач, поставленных режиссером спектакля;
 - крепостью корпуса, гибкостью, устойчивостью в танцах;
 - координацией движения головы, корпуса, рук и ног в танцах;
 - разными танцевальными жанрами: классический, народно-характерный, историко-бытовой, ретро, фольклор и др.;
 - навыками точного интонирования в диапазоне не менее полутора октав, пения с округлением звука;

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками пения в унисон и многоголосия с сопровождением и a'capella;ъ – держать свою партию в ансамбле; – навыками использования своих умений при создании и показе спектакля; – навыками ансамблевого пения; – различными видами и формами музыкальной деятельности: чтение нотного текста, партий, партитур, метроритмическими структурами, дирижирование
<p>ПК-7 Готовностью к совместной работе с создателями сценического произведения в том числе с художником, композитором, дирижером, балетмейстером.</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы работы режиссера с создателями сценического произведения; – основы гримирования; – основы работы режиссера с создателями сценического произведения; – основы сценического грима; – функции грима, макияжа. назначение грима прошлой и современной сценографии; – основы косметологии; – цветовой спектр и цветовой круг; – технологию грима-макияжа; – живописные приемы; – скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима; – о масках и их истории; – этнические и эстетические идеалы красоты; – новые технологии в гриме кино, ТВ; – спецэффекты, сложный пластический грим; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать познания в области сценического грима на практике; – использовать искусства грима при поиске внешней характерности образа; – готовиться к процессу гримирования; – применять национально-исторический грим; – работать с эскизами грима; – работать в едином коллективе с другими создателями спектакля; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельного гримирования; – технологиями грима-макияжа; – схемами грима; – искусством коммуникации; – навыками режиссуры
<p>ПСК-1.2 Владением теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии – основами инсценирования.</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теорией и практикой режиссерского анализа; – как создать экспликацию спектакля; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать экспликацию спектакля; – творчески использовать полученные знания при создании сценической экспликации спектакля; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теорией и практикой режиссерского анализа; – теорией и практикой сценического воплощения произведений художественной литературы
<p>ПСК-1.3</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные произведения зарубежной и русской драмы; – основные теоретические принципы профессии режиссера; – историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерства актера, понимать природу конфликта - главного двигателя действия

	<p>сценического искусства;</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфические особенности режиссуры и драматургии праздничных действий; их синтетическую природу, включающую разнообразные виды и жанры художественного творчества; – характерные черты «театрализации» как творческого метода перевода жизненного документального материала в художественно-образную сценическую форму; – что такое драма и что такое действие; – виды драмы; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дать режиссерский анализ пьесы; – дать режиссерский анализ спектакля; – дать общий анализ эпизода; – реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого литературно-драматургического произведения), так и в постановочном процессе создания представления, концерта, праздника и других театрализованных форм; – применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно - педагогической и научно-методической деятельности; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическим аспектом дисциплины; – практическими навыками режиссуры и мастерства актера, способами применения разнообразных средств художественной выразительности при постановке театрализованных действий; – новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, видео-телевизионные системы, художественная пиротехника и т. д.); – методами режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т. п.; – педагогическими и организаторскими способностями.
ТРЕНИНГ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА	
<p>ПК-10 Способностью проводить актерские тренинги.</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы актерских тренингов; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – развить концентрацию, внимание, воображение, – слушать и слышать свой организм; – освободить свой организм от телесных и психологических зажимов; – осмысленно относиться к своему телу как к инструменту; – самовосполнять энергию; – восстанавливать организм после тяжелых физических, энергетических и психоэмоциональных нагрузок; – управлять энергией в дальнейшей профессиональной деятельности; – проводить актерские тренинги; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основами психофизического тренинга

5. Содержание модуля. Основные разделы.

РЕЖИССУРА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Тема 1. Основы теоретической и практической режиссуры и актёрского мастерства

Тема 2. Выполнение этюдов на тему какого-либо произведения изобразительного искусства. Первая встреча с автором.

Тема 3. Детальное изучение драматургической первоосновы и режиссёрского анализа пьесы

Тема 4. Самостоятельная работа на тему пьесы.

Тема 5. Теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования литературного произведения

Тема 6. Самостоятельная композиция сценического произведения

Тема 7. Реализация режиссёрского замысла

Тема 8. Выпуск дипломного спектакля

ТРЕНИНГ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА

Раздел I. Тренировка и развитие внимания и навыков концентрации, развитие воображения.

Раздел II. Развитие мышечной свободы. Психофизическое раскрепощение.

Раздел III. Тренировка психофизической свободы и энергетической наполненности. Коллективные актерские тренинги.

6. Виды учебной работы:

В рамках данного курса используются:

РЕЖИССУРА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

-активные формы обучения:

- практические занятия (*семинар*);
- лабораторные занятия (*практикум*);
- индивидуальные занятия;

-интерактивные формы обучения:

- дискуссии;
- мастер-класс;
- тренинг.

ТРЕНИНГ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА

-активные формы обучения:

- практические занятия,
- лабораторные занятия

-интерактивные формы обучения:

- тренинг
- просмотр видеоматериала с дальнейшим обсуждением,
- анализ.

7. Форма контроля.

РЕЖИССУРА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

• *текущий контроль успеваемости (ТКУ)* для проверки знаний, умений и навыков студентов может проводиться в форме *определения главного события этюда и его сверхзадачи, показа этюда, режиссерского анализа отрывка, представления художественно-творческих особенностей выбранного отрывка, самостоятельно поставленный и отрепетированный с актерской группой отрывка пьесы, показ акта спектакля;*

• *промежуточная аттестация (ПА)* - проводится для всех форм обучения в форме зачетов, экзаменов.

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме экзамена по всем формам обучения.

ТРЕНИНГ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА

текущий контроль успеваемости (ТКУ) для проверки знаний, умений и навыков студентов может проводиться в форме практического тестирования;

промежуточная аттестация (ПА) - проводится на всех формах обучения в форме зачетов.

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета по всем формам обучения.