

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 10.06.2026 12:25:18
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций
и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТЕР НА КИНОПЛОЩАДКЕ**

**Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Профиль подготовки: Мастерство киносценариста
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная**

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины. Цель дисциплины формирование у студентов комплекса знаний и навыков в одной из основных составляющих системы выразительных средств звукозрительных искусств – актерском мастерстве, а также знаний о специфике, задачах актерской деятельности, основных теориях (системах) актерской игры.

Главная задача дисциплины - научить обучающихся сценическому вниманию, внутреннему контролю, способности анализировать предлагаемые обстоятельства и верить в них; быть способным проанализировать действия в литературном сценарии, выявить ведущие обстоятельства, структуру действий и событий; овладеть навыками общения с партнером, элементами характерности и характера; владеть спецификой работы на съемочной площадке; обладать навыками речевого озвучания; владеть различными психофизическими техниками, основными навыками грима и костюма.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Методика преподавания дисциплины «Актер на киноплощадке» предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей, такими как репетиции этюдов, показов, самостоятельная проработка роли и работа над внутренним движением. В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, анализ показов и обсуждение) в сочетании с внеаудиторной работой (посещение спектаклей, репетиций в театре, музеев, лекций по искусству, фестивалей) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Вступительные слова по предмету «Актерское мастерство» дают необходимый фундамент теоретических знаний, формируют словарный запас профессиональной деятельности, разбирают законы актерской игры, построения истории, характера героя и сюжета сцены, спектакля или фильма, что способствует развитию творческих дарований студентов.

Для оптимального усвоения студентами материала такого интеллектуально сложного предмета, как «Актер на киноплощадке», успешного написания творческих заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по актёрскому мастерству. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в виде «Дополнительного списка рекомендованной литературы». Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной культурной жизни. Самостоятельная работа студентов является важным дополнением к аудиторным занятиям и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, изучение различных подходов к исследованию режиссуры, самостоятельная работа над произведениями в различных жанрах. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного изучения источников по теме и освоение теории и практики кинорежиссуры. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Драматург также как режиссер, художник, актер принадлежит театру. Он первым закладывает «кирпичики» будущего спектакля, потому что пишет историю, которая будет разыграна на сцене. Именно драматург наполняет литературный текст, который становится пьесой, своими идеями. От его личной погруженности в проблемы, заботы и переживания персонажей зависит, насколько заинтересованно подключатся к его пьесе в дальнейшем режиссеры-постановщики и исполнители ролей. У каждого драматурга свой путь создания драматургического произведения, но есть основополагающее обстоятельство, от которого зависит, сложится у пьесы сценическая биография или нет - это дыхание самой жизни и убедительные характеры людей-персонажей.

Студент-драматург познаёт и осваивает элементы актёрского мастерства через этюды. На занятиях по актерскому мастерству студенты-драматурги постигают законы человеческой жизни не умозрительно. Им дана возможность «пощупать жизнь своими руками». Любую идею, какой бы сложности она ни была, он может попробовать осуществить на сценической площадке. И не только сумеет воплотить в поступках персонажа, но и проверить её правдивость, ценность и оригинальность. Для этого он использует «инструменты» актерского мастерства. Их много, и чтобы они помогли, их надо изучать.

Во время проведения занятий, студенты выполняют сценические этюды. Сценический этюд – это событийный, законченный отрезок жизни действующего лица (действующих лиц), созданный на основе жизненного опыта и наблюдений актера, переработанный его творческим воображением и представленный или сыгранный в сценических условиях. Задача сценического этюда: а - нафантазировать, вообразить чем может быть предмет, например, футляр от очков и оправдать это. Это может быть телефонная трубка, пульт от телевизора, щетка для обуви и т.д. б - объединить несколько предметов, не связанных между собой, в придуманном сюжете. Сыграть пластический этюд (без слов), в котором бы читалась определенная история в - совершить действие и оправдать его, используя глаголы: войти-уйти, сесть-встать, поздороваться-попрощаться, обнять-оттолкнуть и т.д. г - показать этюды - наблюдения (человек в метро, на вокзале, на рынке, в больнице, в читальном зале, в кафе и т.д.) д - придумать и сыграть этюды на физическое самочувствие (я мёрзну, хочу спать, голоден, болен, мечтаю, разгневан, подозреваю и т.д.) е – придумать этюд и оправдать характер человека (жадный, коварный, щедрый, скромный, неугомонный, подхалим, великодушный и т.д.) ж – групповой этюд (в читальном зале, в больничной палате, в буфете ж/д вокзала и т.д.)

Выполняя этюды, студенты познают и приобретают навыки, которые называются элементами актерского мастерства. Накопленные знания помогут студентам в дальнейшем уверенно, легко, изобретательно выражать смыслы, заложенные в ролях той или иной сценической постановки или киноработы.

Работа над драматургическим материалом заключается в иной форме практических занятий, - выполнения басни-этюда. Это не новый способ в освоении элементов актерского мастерства, правда, в практике обучения им пользуются не часто. В этом разделе упражнений есть сложность, которая может отпугнуть. Чем? Басня отличается от пьесы. Да, это так, но в ней заложены драматургические элементы, позволяющие использовать её как сценический вариант. С чего начать? 1. В сценическом варианте басня должна превратиться в пьесу. Для этого её нужно инсценировать. Эту драматургическую работу сделает сам студент. Затем он, как автор данной инсценировки, должен найти аналог истории про животных, только в этой истории должны действовать люди. В результате сюжет про животных, заложенный в басне, превратится в историю про людей. Кому, как не драматургам, под силу осваивать эти «мало обжитые острова». 2. Итак, каждый студент выбирает басню, которая ему интересна, и разбирает её содержание точно так, как он разбирал бы содержание пьесы. При этом его актерская копилка наполняется новыми знаниями. Вот их перечень: басня таит в себе достоинства хорошей пьесы; событийный ряд; острый конфликт; живые лица; серьёзное содержание; высокий

уровень литературы; яркое авторское наблюдение за жизнью, изложенное иносказательно, что даёт простор ассоциациям. 3. Для каждой басни драматург должен найти название, которое передавало бы идею автора, например: «Волк и Журавль» получает название Неблагодарность, «Волк и Ягнёнок» - Расплата, и т.д. Особенность работы заключается в том, что взятый жизненный сюжет не должен повторять сюжет басни. В действиях и поступках персонажей должен раскрываться смысл, заложенный в названии басни-этюда (Расплата, Неблагодарность и т.д.) В течение семестра студенты работают над 5-ю баснями. Каждая работа подробно разбирается и репетируется. Готовые эскизы басен-этюдов объединяются и выносятся на показ. Если эскизный вариант басни-этюда подготовлен и сыгран верно, он без изменений выходит на показ. Если же этюд требует уточнений и доработки, то дальнейшая работа студентов продолжается под руководством педагога.

Все этюды проходят заключительный этап, в котором студенты, не занятые в данной работе, дают подробный комментарий по поводу увиденного. В этом случае комментарий не содержит острых критических замечаний, что даёт право исполнителям самостоятельно довести работу до конца.

Во шестом семестре обучения студенты работают над следующими заданиями. Библейские темы в русском Придворном театре: Сюжеты из Ветхого Завета; Герои (цари, полководцы, библейские персонажи) в духе аристократического придворного театра; Сюжеты на сцене - параллель современной придворной жизни: прославление лучших качеств действующих правителей, героических подвигов. Отражение вкусов и настроения русской придворной среды. Библейские сюжеты в искусстве: В живописи. Студентам предлагается рассмотреть несколько произведений из европейской и русской живописи. Описать содержание; В драматургии. На примере 2-3 сюжетов из пьес подтвердить использование библейского сюжета; В кино и театре. Назвать театральные постановки и фильмы, где звучат библейские мотивы.

В процессе проведения мелкогрупповых занятий студенты также выполняют задания: «Оживить библейский сюжет» Работа включает в себя несколько этапов: Выбрать картину; Изучить творчество художника; Определить мотивы написания данного сюжета; Нафантазировать предысторию сюжета; Оправдать мизансцену, которую выбрал художник; Изложить сюжет средствами театра (рассказать историю, прожить отрезок жизни персонажа, использовать детали костюмов, реквизит, музыкальное сопровождение и т.д.). В заключительной части обучения по дисциплине «Основы актерского мастерства» студенты выполняют публичный открытый показ. Одной из задач дисциплины является развитие дарования молодых людей, наделенных способностями к кинематографическому мышлению, выявление их творческих индивидуальностей, подготовка студентов к самостоятельной работе над произведениями киноискусства.

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. Студенты выполняют упражнения, импровизации, этюды. Работают над отрывками из прозаических и драматургических произведений.

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях,

практических занятиях, при выполнении творческих работ; в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по творческим работам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах выполнения студентом заданий.

В процессе освоения дисциплины, студенту необходимо:

- быть в курсе современных новинок кинопроизводства;
- просматривать периодическую литературу, - читать отзывы, рецензии на фильмы, просматривать рейтинговые оценки;
- следить за кинопрокатной жизнью,
- самостоятельно отсматривать кассовые проекты, следить за финансируемыми государством проектами, оценивать зрительские предпочтения;
- отличать запрограммированное на массовое восприятие жанровых клише от авторских открытий;
- самостоятельно участвовать в питчингах сценаристов, презентовать творческие работы;
- формировать навыки работы в творческой команде, получать опыт совместной работы над фильмом; и многое другое.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского мелкогруппового типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков.

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, творческая работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться и без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени.

При проведении практических занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой творческий проект (задачу). Публичное обсуждение и защита творческого проекта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи творческие элементы, упрощать или усложнять творческие задания.

I. Виды самостоятельной работы

1. Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать направление работы над творческим проектом. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (озвученной преподавателем устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме подлежат необходимому освоению и внесению в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

В работе с текстами в процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и периодической) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной и справочной литературой, материалами периодических изданий и материалом из Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках подготовки творческих работ, выявить широкий спектр мнений по выполнению творческой деятельности.

3. Подготовка к участию в «круглом столе» (коллективное обсуждение творческого проекта).

«Круглый стол» является формой коллективного участия студентов в обсуждении творческого проекта. Данная форма работы представляет собой высказывание студентами мнений по поводу изученного материала и затрагивает индивидуальную интерпретацию материала, проработанного на лекциях и в самостоятельной работе. Для успешного участия в «круглом столе» студенту необходимо предварительное ознакомление с материалом (творческим проектом на разных этапах написания) и подготовка к короткому выступлению в ходе его обсуждения. Круглый стол может включать использование наглядных материалов, аудио-визуальных и визуальных материалов, - референсов проекта. Успешным участием в обсуждении творческого проекта будет быстрое по времени, логичное и иллюстративное доказательство своей точки зрения по созданному творческому проекту, включающее выражение своей мировоззренческой, авторской, конструктивной позиции, высказывание собственных предположений по дальнейшему развитию сюжета сценария фильма.

II. Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения на практических занятиях

Групповые творческие задания для самостоятельной работы:

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: актёра-творца и актёра-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.

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», темпа-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 «Основы актерского мастерства» 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 практической 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 а 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 «Основы актерского мастерства» 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.

Индивидуальные творческие задания (самостоятельная работа, проекты):

Каждый студент должен овладеть знаниями и практическими навыками, которые способствуют верному сценическому самоощущению. Для этого должен знать:

а) что такое сценическое внимание и научиться владеть не только внешним вниманием (видеть, слышать, осязать, обонять, ощущать вкус), но и внутренним (направлять свое мышление в определенную сторону заранее установленного объекта),

б) что такое сценическая свобода: научиться освободиться от мускульного напряжения, направлять внимание на заданный объект внимания, превращать произвольное внимание в непроизвольное,

в) что такое сценическая вера и научиться верить в правду вымысла,

г) что такое актерское воображение, фантазия и создавать яркие живые представления (образы), чувственно-конкретные и увлекательные для него самого, пытаться внутренне проигрывать все, о чем фантазирует,

д) что такое сценическое действие и проверить на площадке, как действие объединяет в одно целое мысль, чувство, воображение и физическое поведение актера-персонажа, понять что цель действия заключается в стремлении изменить предмет, на который оно направлено или переделать его.

Типовые практические задания. Темы статей и презентаций:

1. К.С. Станиславский – биография
2. К.С. Станиславский – его школа и знаменитая система
3. Упражнения на выразительность
4. Упражнения на раскрепощение
5. Качества актёра
6. Управление эмоциями как важная составляющая профессии актёра
7. Два искусства
8. Сценическая речь
9. Пантомима и немой театр
10. Известные школы актерского мастерства
11. Содержание и форма в актерском искусстве
12. Сценизм и сценичность

III. Подготовка к зачету с оценкой.

Методические указания студентам по подготовке к зачету

По окончании курса предполагается зачет, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до зачета представить этапы работы над творческим проектом и сценарные материалы;
- во время зачета раскрыть вопрос и аргументировать свою позицию;
- во время зачета успешно сдать понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на вопрос (устно).

Методические указания студентам по подготовке к зачету

Для получения оценки «зачет» студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса.

Вопросы к зачету с оценкой

Пояснение: Зачет проходит в форме показа этюдов, сценок, отрывков.

1. Тема (проблема): В чём отличие басни от пьесы. Что их объединяет?
2. Ожившие библейские сюжеты.

Концепция игры заключается в обсуждении и формулировании замысла сценических вариантов. Дать характеристики творчества художника. Обосновать его обращение к данному сюжету. Продумать сценическое решение этюдов, сценок, картин, которое включает в себя пространственное решение.

3. В форме импровизации проиграть все сцены, выделить выразительные средства.

4. Ожидаемый результат:

У каждого студента набирается определенный арсенал знаний, навыков, средств для дальнейшей работы на сценической площадке или перед кинокамерой.

Требования к зачету:

- 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 этюде, сцене, картине.

Критерии оценки на зачете:

Критерии оценивания
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.
3. Характеристика изложения материала: - грамотность и логичность изложения материала.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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-.

Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / М. Е. Александрова ; Александрова М.Е. - Москва : Лань : Планета музыки""", 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-8114-1611-0.

Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б. Е. Захава ; Под общей редакцией П. Е. Любимцева. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-9962-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — <https://e.lanbook.com/book/215600>

Дополнительная литература:

1. Артур, Мария . Актерское мастерство [Электронный ресурс] / Артур, Мария ; под ред. Артура Бартоу ; пер. с англ. [М. Десятова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 403,

[1] с. ; 22. - Заго. ориг.: Training of the american actor. - New York: Theatre Communications Group. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91671-243-8.

2. Владимирова, М. М. Всемирная литература и режиссерские уроки С. М. Эйзенштейна : учеб. пособие / М. М. Владимирова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1990. - 101 с. - ISBN 5-7196-0616-5 : -35.

3. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия. Учебное пособие [Электронный ресурс] / М. О. Воденко ; Воденко М.О. - Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), 2011. - ISBN 978-5-87149-128-

4. Дорошевич, А. Стиль и смысл: учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Дорошевич ; Дорошевич А. - Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), 2013. - ISBN

5. 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.

6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского [Текст] : [учеб. пособие для театр. ин-тов и училищ] / Г. В. Кристи ; ред. и предисл. В. Прокофьева. - М. : Искусство, 1968. - 455 с. - 1-03.

7. Макиенко, М. Г. Художественное пространство и время в историческом кино [Текст] : монография : [учеб. пособие] / М. Г. Макиенко ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 122, [1] с.

8. Романов В. И. Работа над драматургическим киноэтюдом : Учеб.-метод. пособие / В. И. Романов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 58 с. - 12-.

9. Паниотова Т. С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Паниотова [и др.]. - 4-е, стер. - : Лань : Планета музыки, 2018. - 456 с. - Рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления "Культурология". - Книга из коллекции Лань, Планета музыки - Музыка и театр. - ISBN 978-5-8114-1990-6.

10. Сальникова, Е. В. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века [Электронный ресурс] / Е. В. Сальникова ; Сальникова Е.В. - Москва : Прогресс-Традиция, 2012. - ISBN 978-5-89826-397-3.

11. Стромов, Ю. А. Путь актера к творческому перевоплощению [Текст] : [учеб. пособие] / Ю. А. Стромов. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 1980. - 77, [2] с. - 0-20.

12. Филимонов, В. П. Андрей Тарковский. Сны и явь о доме [Текст] / В. П. Филимонов. - 2-е изд., испр. - М. : Мол. гвардия, 2012. - 452., [1] с., [16] л. ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г Ф. Павленковым и продолж. в 1993 г. М. Горьким ; вып.1566 (1366)). - ISBN 978-5-235-03525-6 : 600-.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
4. Культура РФ: <https://www.culture.ru/> [Электронный ресурс]

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ <http://www.MovieStart.ru>
2. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа kinopoisk.ru
3. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа Kino-Teatr.ru
4. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>
5. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>
6. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>
7. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» <http://www.mosfilm.ru/>
8. В том числе сайты: <http://cdkino.ru> и иные информационные системы.

Доступ в ЭБС:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».

ООО «Издательство Лань».

ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

Список фильмов для самостоятельного просмотра (основная фильмография).

Раздел зарубежное кино.

1. Люмьеровский ролик (кино). Фильмы Т.Эдисона (видео), Фильмы Брайтонской школы (видео). Антология «Рождение кино» (видео), «Дебют Макса в кинематографе», «Путешествие на луну»(Ж.Мельес), «Большое ограбление поезда» (Э.Портер).

2. Антология фильмов Ж.Мельеса (видео), «Галлюцинации Мюнхгаузена» (Ж.Мельес), «Фантомас» (Л.Фейад), «Вампиры» (сериал, реж. Л.Фейад)

3. «Нетерпимость» (Д.У.Гриффит)

4. «Алчность» (Э.Штрогейм)

5. «Большой парад» (К.Видор)

6. «Толпа» (К.Видор)
7. «Лихорадка»(Л.Деллюк), «Улыбающаяся мадам Бедо»(Ж.Дюллак), «Механический балет» (Ф.Леже), «Антракт» (Р.Клер), «Раковина и священник» (Ж.Дюллак)
8. «Только время»(А.Кавальканти), «Андалузский пес» (Л.Бунюэль), «По поводу Ниццы»(Ж.Виго) + «Антология сюрреализма» (видео, часть 2)
9. «Париж уснул» + «Соломенная шляпка» (Р.Клер)
10. «Новые господа» + «Большая игра» (Ж. Фейдер)
11. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине)
12. «Усталая смерть» (Ф.Ланг)
13. «Нибелунги» 1 и 2 серии (Ф.Ланг)
14. «Вампир Носферату» (Ф.Мурнау)
15. «Последний человек» (Ф.Мурнау)
16. «Голубой ангел» (Д. Штернберг)
17. «М» (Ф.Ланг)
18. «Под крышами Парижа» (Р.Клер)
19. «Аталанта» (Ж.Виго)
20. «Бальная записная книжка» (Ж.Дювивье)
21. «Великая иллюзия» + «Правила игры» (Ж.Ренуар)
22. «Набережная туманов» (М.Карне)
23. «Я - беглый каторжник» (М. Ле Рой)
24. «Лицо со шрамом» (Г.Хоукс)
25. «Молодой мистер Линкольн» (Д.Форд)
26. «Гроздь гнева» (Д.Форд)
27. «Тупик» (У.Уайлер)
28. «Лисички» (У.Уайлер)
29. «Мистер Дидс переезжает в город» + «Мистер Смит едет в Вашингтон» (Ф.Капра)
30. «Гражданин Кейн» (О.Уэллс)
31. «Частная жизнь Генриха УШ» (А.Корда)
32. «Человек, который слишком много знал» + «Завороженный» + «Психо» (А.Хичкок)
33. «В котором мы служим» (Н.Кауард)
34. «Вечерние посетители» (М.Карне)
35. «Ворон» (Ж.А.Клузо)
36. «Касабланка» (М.Кертиц)
37. «Седьмой крест» (Ф.Циннеман)
38. «Лучшие годы нашей жизни» (У.Уайлер)
39. «Полдень» (Ф.Циннеман)
40. «Да здоровствует Сапата» + «Трамвай «Желание»(Э.Казан)
41. «Двенадцать рассерженных мужчин» (С. Люмет)
42. «Рим - открытый город» (Р.Роселлини)
43. «Похитители велдосипедов» (В. Де Сика)
44. «Рим, 11 часов» (Д. Де Сантис)
45. «Дороги надежды» + «Развод по-итальянски» (П.Джерми)
46. «Самая красивая» (Л.Висконти)
47. «Битва на рельсах» (Р.Клеман)
48. «Запрещенные игры» Р.Клеман
49. «Перед потопом» (А.Кайатт)
50. «Адрес неизвестен» (Ж.П.1Ш Шануа)
51. «Дьявол во плоти» (К.Отан-Лара)
52. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон)

53. «Мушкет» (Р.Брессон)
54. «Каникулы господина Юло» (Ж.Тати)
55. «Четыреста ударов» (Ф.Трюффо)
56. «Лифт на эшафот» (Л.Малль)
57. «На последнем дыхании» (Ж. Л.Годар)
58. «Уик-энд» (Ж.Л.Годар)
59. «Хиросима, моя любовь» (А.Рене)
60. «Мужчина и женщина» (К.Лелюш)
61. «Преступный репортаж»
62. «Ее звали Никита» (Л.Бессон)
63. «Восемь женщин» (Ф.Озон)
64. «Короткая встреча» (Д.Лин)
65. «Третий человек» (К.Рид)
66. «Путь наверх» (Д.Клейтон)
67. «Такова спортивная жизнь» (Л.Андерсон)
68. «Вкус меда» (Т.Ричардсон)
69. «Слуга» (Д.Лоузи)
70. «Живот архитектора» + «Повар, вор, его жена и ее любовник» (П.Гринуэй)
71. «Дорога» (Ф.Феллини)
72. «Восемь с половиной» + «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини)
73. «Крик» (М. Антониони)
74. «Красная пустыня» (М.Антониони)
75. «Рокко и его братья» + «Гибель богов» (Л.Висконти)
76. «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» (Э.Петри)
77. «Конформист» - оригинальная копия (Б.Бертолуччи)
78. «Аллонзанфан» (бр. Тавиани)
79. «Апокалипсис сегодня» (Ф.Ф.Коппола)
80. «Алиса здесь больше не вивет» (М.Скорсезе)
81. «Цельнометаллическая оболочка» + «Заводной апельсин» (С.Кубрик)
82. «Убийцы среди нас» (В.Штаудте)
83. «Мы - вундеркинды» (К.Хоффман)
84. «Потерянная честь Катарины Блюм» + «Жестяной барабан» (Ф.Шлендорф)
85. «Париж, Техас» + «Небо над Берлином» (В.Вендерс)
86. «Замужество Марии Браун» (Р.В.Фассбиндер)
87. «Агарре, гнев Божий» (В.Херцог)
88. «Земляничная поляна» (И.Бергман)
89. «Пикник у висячей скалы» (П.Уэйр)Г&
90. «Расемон» (А.Куросава)
91. «Голый остров» (К.Синдо)
92. «Женщина в песках» (Х.Тэшигахара)
93. «Канал» (А.Вайда)
94. «Пепел и алмаз» (А.Вайда)
95. «Мать Иоанна от ангелов» (Е.Кавалерович)
96. «Героика» (А.Мунк)
97. «Размышление» (К.Занусси)
98. «20 часов» (З.Фабри)
99. «Пятая печать» (З.Фабри)
100. «Мефисто» (И.Сабо)
101. «Звезды и солдаты»
102. «Мне было 19» (К.Вольф)
103. «Царь и генерал» (В.Радев)
104. «Украли бомбу»(И.Попеску-Г опо)

105. «Три» («Папоротник и огонь», А.Петрович)
106. «Нюрнберский процесс» Кремер
107. «Выкорми ворона» К.Саула
108. «Малыш» + «Огни большого города» Ч.Чаплин
109. «Сансет бульвар» Уалдер
110. «Бальная записная книжка» Ж.Дювинье
111. «Дилижанс» Форд
112. «Разговор» Ф.Ф.Кополла
113. «Виридиада» + «Этот смутный объект желаний» Бюнюэль
114. «Кабаре» Б.Фосс
115. «Мама Рома» + «Алкопоне» П.П.Пазолини
116. «Пролетая над гнездом кукушки» М.Форман
117. «Беспечный ездук» Д.Хоппер
118. «Королева Кристина» Р.Мамулян

Список фильмов для самостоятельного просмотра.

Раздел отечественное кино.

1. Понизовая вольница
2. Оборона Севастополя.
3. «Прекрасная Люканида, или война рогачей и усачей», «Месть кинематографического оператора».
4. Жизнь за жизнь
5. Пиковая дама
6. Отец Сергей
7. Девьи горы
8. Поликушка
9. Серп и молот
- Ю.Приключения мистера Веста в стране большевиков
11. По закону
12. Аэлита
13. Процесс о трех миллионах
14. Бесприданница
15. Красные дьяволята
16. Стачка
17. Броненосец Потемкин 18.Октябрь
19. Александр Невский
20. Иван Грозный (1 и 2 серии)
- 21 .Мать (В. Пудовкин, 1926)
- 22.Потомок Чингис-хана
- 23 .Земля
24. Новый Вавилон
25. Шинель (Козинцев)
26. Третья Мещанская
27. Путевка в жизнь
28. Украина
29. Встречный
30. Чапаев
31. Юность Максима
32. Депутат Балтики
33. Мы из Кронштадта
34. Веселые ребята

35. Цирк
36. Семеро смелых
37. Комсомольск
38. Трактористы
39. Свиарка и пастух
40. Ленин в 1918 году
41. Клятва
42. Богдан Хмельницкий
43. Маскарад
44. Машенька
45. Мечта
46. Секретарь райкома
47. Нашествие
48. Радуга
49. Два бойца
50. Сталинградская битва (1 и 2 серии)
51. Русский вопрос
52. Сельская учительница
53. Встреча на Эльбе
54. Подвиг разведчика
55. Молодая гвардия (1 и 2 серии)
56. Кубанские казаки
57. Адмирал Нахимов
58. Верные друзья
59. Сорок первый
60. Дом, в котором я живу
61. Летят журавли
62. Баллада о солдате
63. Весна на Заречной улице
64. Судьба человека
65. Коммунист
66. Мир входящему
67. Девять дней одного года
68. Иваново детство
69. Застава Ильича
70. Председатель
71. Гамлет (Козинцев)
72. Берегись автомобиля
73. Страсти по Андрею
74. Зеркало
75. Первый учитель
76. Романс о влюбленных
77. Восхождение
78. Тени забытых предков
79. Никто не хотел умирать
80. Белая птица с черной отметиной
81. Добро пожаловать или посторонним вход
82. Проверка на дорогах
83. Начало
84. История Аси Клячиной
85. Осенний марафон
86. У озера

87. Мольба
88. Айболит-66
89. Печки-лавочки
90. Калина красная
91. Листопад
92. Жил певчий дрозд
93. Премия
94. Механическое пианино
95. Белорусский вокзал
96. Сто дней после детства
97. Мой друг Иван Лапшин
98. Покаяние
99. Перед судом истории
100. Короткие встречи
101. Утомленные солнцем
102. Война
103. Брат-1
104. Кукушка
105. Звезда (Н.Лебедев)
106. Возвращение
107. Кавказский пленник
108. Время танцора
109. Блокпост
110. Война
111. Живой
112. Александра
113. Коктебель
114. Свободное плавание
115. Простые вещи
116. Путешествие с домашними животными
117. Ничего личного
118. Остров
119. Шульгес
120. Однажды в провинции
121. Юрьев день
122. Странник
123. Отрыв
124. Правда о щелпах
125. Червь
126. Бубен-барабан
127. Волчок
128. Сказка про темноту
129. Сумасшедшая помощь

Ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О.

Одиянкова Л.В., профессор кафедры киноискусства, Заслуженная артистка РФ