

Подписано цифровой подписью: Шунков Александр Викторович

SN: 6448ea185bd1a7f6135f624c562346f4

Действителен с 03.09.2026 по 27.11.2027

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный культуры»
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра театрального искусства

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И МАСТЕРСТВА АКТЕРА

Рабочая программа дисциплины

Специальность

**51.05.01 «ЗВУКОРЕЖИССУРА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
И КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ»**

специализация

«ЗВУКОРЕЖИССУРА ЗРЕЛИЩНЫХ ПРОГРАММ»

Квалификация

«ЗВУКОРЕЖИССЕР»

форма обучения

заочная

Год набора 2026

Кемерово

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ», квалификация «Звукорежиссура зрелищных программ»

Утверждена на заседании кафедры театрального искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 15.05.24 г., протокол № 12;

переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 21.05.25 г., протокол № 9;

переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 11.05.26 г., протокол № 8.

Основы режиссуры и мастерства актера: рабочая программа дисциплины для обучающихся по специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ», специализация «Звукорежиссура зрелищных программ», квалификация «Звукорежиссер». - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2026. – 15 с. – Текст: непосредственный.

Составитель: Чепурина В. В.,
канд. культурологии, доцент

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Режиссура»
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1 Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины:

- формирование навыков режиссерского мышления;
- овладение навыками режиссерской работы;
- развитие актерских способностей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

В соответствии с ФГОС ВО для по специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ», квалификация «Звукорежиссура зрелищных программ» дисциплина «Основы режиссуры и мастерства актера» относится к части дисциплин Блока 1.

Курс включает в себе следующие разделы: «Теория режиссуры и материал режиссерского искусства», «Развитие актерской психотехники».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы режиссуры и мастерства актера»

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ОПК-2 Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств	- этапы режиссерской работы 31; - основы актерской психотехники 32	- организовать проектные работы в области звукорежиссуры сценических искусств У1; - применять знания актерской психотехники в проектных работах У2	- навыками режиссерской работы В1; - навыками актерской психотехники В2

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»	Педагогическая деятельность по реализации профессиональных задач на основе типовых схем и шаблонов	● Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования на основе типовых схем и шаблонов Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования на основе типовых схем и шаблонов

	Педагогическая деятельность по программам начального общего образования	• Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам начального общего образования • Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях Педагогическое проектирование программ начального общего образования
	Педагогическая деятельность по программам основного и среднего образования	Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам основного и среднего общего образования • Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной Педагогическое проектирование программ основного и среднего общего образования
01.003 дополнительного детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам «Педагог образования	Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы • Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания • Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы • Разработка программно-методического

		обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
--	--	---

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа (из них – 8 часов контактной работы, 127 – ср, 9 - контроль), в т. ч. (50 %) аудиторных практических занятий проводится в интерактивных формах обучения (в соответствии с требованиями ФГОС ВО – 30 %).

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации, необходимой обучающимся для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины Заочная форма обучения

1	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			всего	лек ц	прак т	ин д	интерактивные формы обучения*	СР О
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Теория режиссуры и материал режиссерского искусства							
	Всего по разделу 1.	1	36/4*	2	2/2*			32
1.1	Русская театральная традиция в становлении искусства режиссуры	1	6					6
1.2	Режиссура как моделирующая деятельность	1	8	2				6
1.3	Понятие о сверхзадаче и сквозном действии	1	6					6
1.4	Театральность формы и режиссерский прием	1	6					6
1.5	Развитие режиссерского мышления		10/2*		2/2*		2*, тренинг, обсуждение	8
	Раздел 2. Развитие актерской психотехники							
2	Всего по разделу 2.	2	108/4*	2	2/2*			95
2.1	Воображение и фантазия	2	18					18
2.2	Предлагаемые обстоятельства»,	2	18					18

	логика и последовательность действия						
2.3	Эмоциональная память		18				18
2.4	Действие как основа актерского мастерства		18				
2.5	Метод действенного анализа в работе над литературным материалом		18				18
2.6	Словесное действие и овладение текстом		17/2*		2/2*	2*тренинг, творческий показ, анализ-обсуждение	15
	Зачет	9					
	Итого	9	144/4*	4	4/4*		127

* - часы занятий в интерактивной форме

4.2 Содержание дисциплины

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Теория режиссуры и материал режиссерского искусства		
1.1. Русская театральная традиция в становлении искусства режиссуры Режиссерский театр на рубеже XX и XXI вв. Метод действенного анализа К. С. Станиславского как органический путь к сценической форме. Театральная реформа начала XX века в контексте культуры. В.И. Немирович-Данченко о трех функциях режиссера. Обновление художественного сознания. Разрушение ренессансной театральной системы, устойчивой исполнительской традиции. Формирование «новой драмы». Возникновение различных художественных направлений. Усложнении технологии сценического искусства. Интенсивное взаимодействие театра со смежными искусствами.	Формируемые компетенции: ОПК-2 Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств В результате освоения раздела обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: Знать: - этапы режиссерской	Беседа, обсуждение, просмотры и анализ режиссерских работ; упражнения режиссерского тренинга. Тестовые задания

1.2. Режиссура как моделирующая деятельность Режиссерский замысел и его воплощение. Эмоциональное предощущение первичного замысла. Вынашивание и созревание замысла. Накопление знаний, сведений, ощущений. Приемы преобразования замысла в сценическую форму. разработка компонентов композиционного построения постановки и организационно-технические моменты процесса. Режиссер – организатор творческого репетиционного процесса. Целостность художественного произведения. Требования высокого уровня координации всех компонентов. Законы сотрудничества режиссера и актера в процессе создания проекта. 1.3 Понятие о сверхзадаче и сквозном действии Идейно-тематический анализ художественного материала. Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче. Сверхзадача – выражение мировоззрения художника, идея, собирающая и объединяющая все компоненты театрального спектакля. Всеобъемлющая, идейная, смысловая и художественная цель сценического произведения. Сверхзадача как выражение режиссерской концепции. Учение К.С. Станиславского о сквозном действии. Сквозное действие, как единое действие ведущее к сверхзадаче. Сквозное действие как условие целостности сценического произведения. Сквозное действие и его противодействие – контрсквозное действие. Режиссер как организатор стратегического противостояния. 1.4 Театральность формы и режиссерский прием Поиск художественной сценической реальности – эквивалента литературного произведения (сценария). Образ в системе художественной коммуникации. Художественный образ как выражение режиссерской концепции. Средства новой постановочной выразительности. Приемы	работы; <i>Уметь:</i> - организовать проектные работы в области звукорежиссуры сценических искусств; <i>Владеть:</i> - навыками режиссерской работы	
---	---	--

выражение художественного смысла. Логика текста и ее перевод в логику сценического действия. Импровизационно-игровая театрализация. 1.5 Развитие режиссерского мышления Принципы режиссерского тренинга. Воспитание ассоциативно-образного видения. Развитие критического мышления. Познавательная активность. Творческая индивидуальность. Взащивание личностного потенциала. Упражнения этюды, зачины в формировании самостоятельности профессионального мышления режиссеров. Формирование потребности ставить сложные задачи и труднодоступные цели.		
Раздел 2. Развитие актерской психотехники		
2.1 Мышечная свобода. Сценическое внимание. Воображение и фантазия Выработка телесной свободы. Объекты произвольного и произвольного внимания. Методы и способы активизации сценического внимания. Психофизический тренинг и его назначение в исправлении мускульного перенапряжения. Творческое воображение как элемент актерской техники. Воображение и фантазия как способ создания сценического образа в контексте режиссерского замысла. Способы активизации сценического воображения и фантазии. Упражнения на активность сценического воображения и фантазирования. Рождение внутренних видений.	Формируемые компетенции: ОПК-2 Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссеры сценических искусств основы актерской психотехники В результате освоения раздела обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:	Беседа, обсуждение, просмотры и анализ актерских этюдов; разбор конкретных ситуаций, упражнения актерского тренинга; тестовые задания
2.2 «Предлагаемые обстоятельства», логика и последовательность действия «Если бы...» как первый толчковый момент принятия предлагаемых обстоятельств. «Я есмь». Предлагаемые обстоятельства как двигатель внутреннего и внешнего действия. Виды предлагаемых обстоятельств. Способы активизации «промеривания» предлагаемых обстоятельств в работе над собой в процессе творческого существования.	<i>Знать:</i> - основы актерской психотехники <i>Уметь:</i> - применять знания актерской психотехники в проектных работах сценических искусств;	
2.3 Эмоциональная память Эмоциональная память и ее роль в актерском творчестве. Эмоциональная память и ее компоненты: сила, устойчивость, качество сохраняемого материала. Связь эмоциональной памяти и чувства артиста. Пути оживления эмоциональной памяти. Виды	<i>Владеть:</i> - навыками актерской психотехники	

эмоциональной памяти. Внешние и внутренние возбудители эмоциональной памяти. Эмоциональная память и предлагаемые обстоятельства их взаимосвязь и взаимозависимость. Упражнения на развитие памяти эмоциональных чувствований.		
2.4 Действие как основа актерского мастерства Действие как динамический и преобразующий элемент в актерской технике. Характерные признаки актерского действия. Составляющие компоненты действия: оценка, пристройка, воздействие. Признаки действия: наличие цели и волевой посыл. Обоснованность действия: «Что я делаю?» «Для чего я делаю?» «Как я делаю?» Действие и приспособление, отличительные признаки и их взаимосвязь и взаимодействие. Действие психическое и физическое и их неразрывность в творчестве актера.		
2.5 Метод действенного анализа в работе над литературным материалом Творческое усвоение текста литературного произведения. Действенный анализ как новая форма работы с актером. Цель метода – формирование сознательного актера, актера – творца, самостоятельно осмысливающего литературный материал, активно действующего в предлагаемых обстоятельствах роли. Анализ в действии как гармоническое слияние воли актера и режиссера.		
2.6 Словесное действие и овладение текстом Словесное действие как высшая форма сценического действия. Рождение слова в комплексе психофизического существования. Неотделимость от интеллектуальной, эмоциональной, физической среды. Внутренние импульсы слова. Волевой акт. Органическое усвоение текста в процессе действенного анализа. Подготовка актера к восприятию актерской лексики. Воздействие как способ сценического общения. Живая реакция на мысль собеседника. Словесное действие как высшая форма сценического действия. Рождение слова в комплексе психофизического существования. Неотделимость от интеллектуальной,		

эмоциональной, физической среды.		
----------------------------------	--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине «Основы режиссуры и мастерства актера» составляет 50 % от аудиторных практических занятий (в соответствии с требованиями ФГОС ВО в целом в учебном процессе – 30 %).

При освоении курса применяются традиционные формы проведения занятий в виде лекционных, групповых аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, опирающихся на репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы.

В рамках курса также используются следующие интерактивные формы обучения:

Беседа, просмотры и анализ режиссерских работ; упражнения актерского и режиссерского тренинга, открытые творческие показы и их обсуждение.

Преподавание дисциплины осуществляется на основе личностно-ориентированного обучения, с использованием моделирующих технологий (на ситуативной основе). Учебные занятия, выстраиваемые на деятельностной основе, имеют практико-ориентированную направленность.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины «Основы режиссуры и мастерства актера» применение электронных образовательных технологий предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, тест.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Основы режиссуры и мастерства актера» включают статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Студенту могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты, семинары, и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на

действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Организационные ресурсы

Тематический план дисциплины

Учебно-практические ресурсы

Примеры выполнения практических заданий, творческого задания

Учебно-методические ресурсы

Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные ресурсы

Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

Список рекомендуемой литературы

Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

Перечень заданий, вопросов, тем рефератов и т.д.

6.2 Примерная тематика творческих заданий

Раздел 1. Теория режиссуры и материал режиссерского искусства

- Моделирование конфликтной ситуации в этюде;
- Анализ замысла выбранного материала (произведения музыкального и изобразительного искусства);
- Конспект книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». (Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 9 т. - Т.1. - М.: Искусство, 1988. – 622 с. - Текст непосредственный.

Раздел 2. Развитие актерской психотехники

- Упражнение на память физических действий;
- Упражнение на соединение психического и физического процесса;
- Этюд-наблюдение;
- Организация сценического события на основе наблюдения;
- Рассказ, описывающий увиденное событие;
- Организация событийного ряда в рассказе;
- Упражнение на логику развития конфликта;
- Изучение предлагаемых обстоятельств произведения (театрального, музыкального, изобразительного);
- Сочинение этюда на свободную тему: выбор проблематики;
- Выбор музыкального, изобразительного материала для создания этюда;
- Выстраивание этюда по произведению живописи, музыки, литературы;
- Определение темы, идеи сверхзадачи этюда;
- Определение сквозного действия в тексте;
- Сквозное действие текста – способ и средства ее достижения.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде (<https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=3922>).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. – 432 с. – Текст: непосредственный.
2. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. – Москва: ГИТИС, 2010. – 423 с. – Текст: непосредственный.
3. Мастерство режиссера. I–V курсы: учеб. пособие / ред.-сост. С. В. Женовач; ред.-сост.: Н. А. Зверева, О. Л. Кудряшов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: РИТИ-ГИТИС, 2016. – 392 с. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

4. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник учителя / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 510 с. – Текст: непосредственный.
5. Чехов, М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. Жизнь и встречи / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2011. – 555 с. – Текст: непосредственный.
6. Гуревич, Л. Я. Творчество актера: о природе сценических переживаний актера на сцене / Л. Я. Гуревич. – 2-е изд. – Москва: Либроком, 2012. – 64 с. – (Университетская библиотека online: электрон. библиотечная система). – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44756&sr=1>. – Текст: электронный.
7. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в 9 т. / К. С. Станиславский / общ. ред. А. М. Смелянского. – М.: Искусство, 1989–1999. – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Театральная Энциклопедия – <http://www.gumer.info/bibliotek/Buks/Culture/Teatr/Index.php>
2. Планета театра: [новости театральной жизни России] – <http://www.theatreplanet.ru/articles>.
3. Театральная энциклопедия. – <http://www.theatre-enc.ru>.
4. Хрестоматия актёра. – <http://jonder.ru/hrestomat>.
5. Театральная библиотека Сергея Ефимова - <http://www.theatre-library.ru>
6. Театральная библиотека - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
7. Актерское мастерство – <http://acterprofi.ru>.
8. Университетская «библиотека Online» <http://www.biblioclub.ru>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Технические средства обучения:

для лекции - мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран, акустическая система, подключенный к сети Интернет.

для практических (лабораторных) работ - компьютерный класс, подключенных к сети Интернет

для самостоятельных работ - персональный компьютер, подключенный к сети Интернет

Программное обеспечение:

- лицензионное программное обеспечение:

Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)

Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)

Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows

Музыкальный редактор – Sibelius

- свободно распространяемое программное обеспечение:

Офисный пакет – LibreOffice

Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)

Программа-архиватор - 7-Zip

Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5

Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Практические занятия по дисциплине проводятся в специализированных аудиториях с возможностью трансформировать пространство.

10. Перечень ключевых слов

Актерское мастерство

Актуальность

Взаимодействие

Воображение

Вымысел

Действие

Действенная задача

Действие психофизическое

Действие словесное

Действенный анализ

Диалог

Драматургия

Замысел

Застольный период

Идея

Идейно-тематический анализ

Интерпретация

Композиция

Контекст

Конфликт

Контрсквозное действие

Логика

Метод действенного анализа

Метод физических действий

Мышление

Переживание

Перспектива

Подтекст

Последовательность действия

Предлагаемые обстоятельства

Проблема

Режиссерский прием

Режиссура

Репетиционный процесс
Сверхзадача
Сквозное действие
Событие
Событийный ряд
Тема
Темпо-ритм
Текст
Фантазия
Эмоциональная память

.