

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор
по учебно-методической работе**

_____И.В.Коротков

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЕРВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИНГ»

Специальность:	52.09.02 Актерское мастерство
Вид:	Актерское искусство в драматическом театре и кино
Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Квалификация выпускника:	Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Артист драматического театра и кино
Форма обучения:	Очная
Нормативный срок обучения	2 года

Москва, 2024

Авторы: Арькова Е.Б., доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № **284** от «22» марта 2016г.

по направлению подготовки **52.09.02 Актерское мастерство (по видам)**
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

СОГЛАСОВАНО:

Зав.кафедрой актерского мастерства _____/Фокин В.П.

Начальник отдела по методической работе _____/Атаман В.В.

Зав.библиотекой _____/Шипулина В.М.

Зав.отделом аспирантуры _____/Медведева С.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Глоссарий

- 1 Организационно-методический раздел
- 2 Содержание дисциплины
- 3 Фонд оценочных средств
- 4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
- 6 Материально-техническое обеспечение
- 7 Методические указания обучающимся

Глоссарий

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) - комплексная федеральная норма качества высшего образования по направлению подготовки (специальности), обязательная к исполнению всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию и реализующими основные образовательные программы по данному направлению подготовки (специальности);

Основная профессиональная образовательная программа ВО (ОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки;

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области;

Зачетная единица – мера трудоемкости освоения студентом образовательной программы в терминах условного учебного времени, требуемого для достижения установленных результатов обучения при очной форме обучения;

Вариативная часть ОПОП – часть ОПОП, устанавливаемая вузом и дающая возможность расширения или углубления компетенций, позволяющая продолжить образование на следующем уровне ВО или успешно осуществлять конкретную профессиональную деятельность;

Результаты обучения – усвоенные знания, умения и усвоенные компетенции;

ВО – высшее образование;

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;

ОПОП – основная образовательная программа;

УК - универсальные компетенции;

ПК – профессиональные компетенции

I. Организационно-методический раздел.

2.1. Цели и задачи дисциплины.

Цель преподавания дисциплины:

Научить особенностям творческого процесса освоения Школы актерского мастерства через упражнения, этюды, тренинг.

Задачи изучения дисциплины:

- Исследование стажером особенностей и специфики работы актера, начиная с элементов Школы.
- Научиться формировать комплекс упражнений, необходимых для раскрытия индивидуальности студента.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Первые упражнения и тренинг» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования относится к дисциплинам по выбору в рамках вариативной части (Б1.В.ДВ.01.01). Данный курс предназначен для ассистентов-стажеров по специальности «52.09.02 – Актерское мастерство».

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается ассистентам-стажерам 1 и 2 года обучения, на изучение дисциплины отводится 8 зачетных единиц (288 академических часов). Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 астрономическим часам.

Дисциплина «Первые упражнения и тренинг» изучается во взаимосвязи с такими

дисциплинами как «Актерское исполнительство», «Методика преподавания актерского мастерства».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

- УК-1** - готовностью к овладению знаниями и информацией в области литературы, исторических, смежных художественных и философских дисциплин для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности.
- ПК-7** - способностью к воплощению актерского мастерства на высоком художественном и техническом уровне и предоставлению ее результатов публике.
- ПК-8** - способностью к освоению знаний о закономерностях и методах исполнительской работы, подготовке к публичному выступлению, студийной записи.
- ПК-10** - готовностью к показу своей исполнительской работы на различных сценических площадках.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать:

- Основные виды элементов Школы.

Уметь:

- Практическое освоение элементов Школы на основе практических тренингов.

Владеть:

- Навыками проведения занятий по элементам Школы (упражнения, этюды, тренинги).
- Навыками организации учебного процесса в условиях сценической площадки.

II. Содержание дисциплины.

2.1. Организационно-методические дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц, 288 часов.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по годам.	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	132	68	64
Практический блок:			
Практические занятия	132	68	64
Самостоятельная работа:	144	34	110
Форма контроля	12	ЗаО (6)	ЗаО (6)
Всего часов:	288	108	180

2.2 Тематический план дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия	
		Практические занятия	Самостоятельная работа
1 год			
Тема 1. Оценка факта.	24	16	8
Тема 2. Конфликт и природа конфликта.	26	18	8
Тема 3. Предлагаемые обстоятельства, исходное событие.	28	18	10
Тема 4. Физическое самочувствие	24	16	8
Зачет с оценкой	6		
Тема 5. Я в предлагаемых обстоятельствах	42	16	26
Тема 6. Словесное действие.	42	16	26
Тема 7. Взаимодействие с партнером в условиях конфликта.	42	16	26
Тема 8. Этюд как форма сценического взаимодействия.	48	16	32
Зачет с оценкой	6		
Итого:	288	132	144

2.3. Тематическое содержание дисциплины.

Тема 1. Оценка факта (УК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10)

Важнейший элемент актерской профессии. Как правило, этюды на оценку факта изначально проводятся как одиночные, по мере освоения на практике, можно эту тему проверять на двух-трех участниках –

«Непрерывное взаимное общение – чередование восприятия и отдачи» (К.С.Станиславский).

Тема 2. Конфликт и природа конфликта (УК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10)

Необходимо научиться различать прямой конфликт и конфликт скрытый. По сути, в основе любого конфликта противостояние двух (или более) мнений, убеждений, критериев. Любой конфликт может быть проявлен только в развитии.

Тема 3. Предлагаемые обстоятельства, исходное событие (УК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10)

К предлагаемым обстоятельствам следует отнести фабулу пьесы, ее факты, события, эпоху, время и место действия, условия жизни, актерское и режиссерское понимание материала, а также мизансцены, декорации и костюмы, бутафорию, освещение, шумы, звуки и т.д.

Исходное событие – причина конфликта и задача противоборствующих сил. Этюд может состояться в импровизационном варианте, так как действие рождается подсознательно в непосредственном контакте партнеров, но в предлагаемых обстоятельствах как в любом жизненном отрезке (этюд – это жизненный отрезок).

Тема 4. Физическое самочувствие (УК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10)

На физическое действие влияет целый ряд факторов и один из них – физическое самочувствие. Необходимо разрабатывать этюды на физическое самочувствие и психофизическое состояние, что непосредственно взаимосвязано с поиском верного физического действия.

Тема 5. Я в предлагаемых обстоятельствах (УК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10)

Тема «Я в предлагаемых обстоятельствах» - определяющая в начале обучения. Стажеру в работе со студентом необходимо дать свободу выбора ситуации для этюда из своего жизненного опыта.

Тема 6. Словесное действие (УК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10)

Логическое рождение слова в сложном внутреннем процессе – одна из главных задач данного этапа. Словесное действие определяется глаголом. Осваивая словесное действие, учащиеся осваивают еще один из важнейших способов воздействия на партнера.

Тема 7. Взаимодействие с партнером в условиях конфликта (УК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10)

Конфликт – это столкновение противоборствующих сторон, опора действия, как правило. Является причиной события, но может быть и следствием события, свершившегося «действенного факта».

Главное – добиться верного психофизического самочувствия в предлагаемых обстоятельствах на сценической площадке, «оставаясь самим собой, действуя не текстом роли, а своими словами» (К.С.Станиславский).

Тема 8. Этюд как форма сценического взаимодействия (УК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10)

Направленность второго года обучения на выстраивание и развитие взаимоотношений с партнерами происходит преимущественно в форме этюдов. Необходимо неукоснительно

следовать структуре построения этюда, не позволять ему превращаться в отрепетированную и постановочную сцену. Этюд должен рождаться здесь и сейчас, быть живым, непосредственным, импровизационным.

Итог года – подготовка этюдов по всем пройденным темам и разделам.

III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования ассистентов-стажеров.

Самостоятельная работа оценивается по результатам подготовленных заданий.

Фактически с первых дней обучения ассистентам-стажерам необходимо постоянно параллельно с аудиторными занятиями вести самостоятельную работу.

Домашняя работа осуществляется как в силу необходимости (выучить нужный текст, подумать и сочинить предлагаемые обстоятельства для этюда, разработать внутренний монолог), так и по заданию педагога. Отработанный дома этюд выносится на уроке перед всем курсом и педагогом. После замечаний ассистент-стажер снова продолжает работу пока не достигнет необходимого совершенства.

Очень часто возникает необходимость (уже в работе над ролями) в поисках нужной литературы и других материалов, помогающих освоить как можно глубже ролевой материал.

Организация текущего контроля осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования ассистентов-стажеров, по результатам выполнения самостоятельных работ.

Текущий контроль работы на занятиях проходит в форме творческих заданий по специфике дисциплины.

3.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

На зачет с оценкой первого года обучения выносятся одиночные этюды на пройденные темы.

3.3. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

На зачет с оценкой второго года обучения выносятся парные и групповые этюды на пройденные темы. При необходимости к работе ассистента- стажера привлекаются студенты мастерской.

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации:

1. Оценка «отлично» выставляется ассистенту-стажеру, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу, способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагога, а также инициативность и креативность в подготовке самостоятельных упражнений в качестве ассистента педагога.

Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала.

Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение

суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

2. Оценка «хорошо» выставляется ассистенту-стажеру, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, этюдов, отрывков из литературных и драматургических произведений и иных заданий педагогов.

Оценка и основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала.

Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется ассистенту-стажеру, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий.

Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей.

Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется ассистенту-стажеру, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе, не проявившему способность к педагогической деятельности.

Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ.

4.1. Основная литература.

1. Волконский С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники. М., Книжный дом «Либрикон», 2012
2. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011
3. Чехов М.А. Литературное наследие. В 2-х т. Том 2: Об искусстве актера. М., Искусство, 1995

4.2 Дополнительная литература

1. Герасимов С.А. Собр. соч. в 3-х т., М., Искусство, 1982-1984
2. Довженко А.П., Собр. соч в 4-х т., М., Искусство, 1966-1969
3. Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. Собр. соч. в 3-х т., М., Искусство, 1987-1988
4. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. Л., ГАИЛ, 1934
5. Чехов М.А. Литераурное наследие. В 2-х т. Том 2: Об искусстве актера. М., Искусство, 1995

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» договор №: 4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор №: Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.21

ЭБС «Айсбук» контракт №: 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Аудитория (ауд.419, 422)

Помещение для самостоятельной работы обучающихся:

- Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ.

Первый год обучения посвящен работе над этюдами и тренингом. Темы этюдов определяются педагогами, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими ассистентами-стажерами.

ОЦЕНКА ФАКТА – важнейший элемент актерской профессии. Это, практически, то восприятие извне которое должно опрокинуться внутрь и вызвать определенный чувственный и мыслительный процесс.

Как правило, этюды на оценку факта поначалу проводятся как одиночные, а когда студенты уяснят на практике суть этого процесса, можно эту тему проверять и на двух-трех участниках. Но уже при парном этюде возникает проблема постоянного общения с партнером,

«но не с носом, глазами и т.д., а с живым духом», - как писал Станиславский – «непрерывное взаимное общение – чередование восприятия и отдачи».

КОНФЛИКТ и ПРИРОДА КОНФЛИКТА.

Любая драматургия основывается на борьбе, на противостоянии двух (или более) мнений, убеждений, критериев.

БОРЬБА – это то, за чем следит зритель.

Студенты должны научиться различать ОТКРЫТЫЙ ПРЯМОЙ КОНФЛИКТ и КОНФЛИКТ СКРЫТЫЙ.

Любой конфликт может быть проявлен только в развитии своем, в некой «качельности», т.е. склоняться то в одну, то в другую сторону.

Как в любом жизненном отрезке, а этюд – это жизненный отрезок, конфликт определяется противоположными целями индивидуумов и предлагаемыми обстоятельствами. Если есть конкретные ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСХОДНОЕ СОБЫТИЕ (причина конфликта) и ЗАДАЧИ противоборствующих сил, этюд уже может состояться в

импровизационном варианте, т.к. действие рождается ПОДСОЗНАТЕЛЬНО в непосредственном контакте партнеров.

На физическое действие влияет целый ряд факторов и один из них – ФИЗИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ.

Вл. И. Немирович-Данченко учил: «... «холодно», «жарко», «хочется пить», «я устал» - не показывать, а испытывать это самочувствие. Это напрямую связано с темпоритмом и действием».

Без верного физического самочувствия и психофизического состояния нельзя найти верное физическое действие. Поэтому крайне необходимо разрабатывать этюды на эти элементы и пользоваться ими, практически, во всех этюдах с другими педагогическими задачами.

Рассматривая процесс обучения, как стремление к максимально углубленному познанию индивидуальности будущего артиста, работа над этюдами, предлагаемыми самими студентами представляется наиболее эффективной в смысле выявления и постижения педагогами и студентами их ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ.

Все дело именно в свободном выборе ТЕМЫ, СИТУАЦИИ, КОНФЛИКТА, и, что самое интересное, – в выборе своего поведения (здесь, сейчас) на площадке. А свобода выбора – это независимость. Полное раскрепощение и подлинная откровенность.

Естественно, стоит оговориться, что откровенность нельзя назвать полной, поскольку зачастую это долгий путь к цели, о которой можно только мечтать, но не всегда рассчитывать, хотя у особо одаренных студентов удивительные откровения происходят раньше.

В этюдах, где особенно четко прослеживается понятие «Я в предлагаемых обстоятельствах», вряд ли стоит начисто лишать их отрицательных проявлений. Когда почти все этюды – исключительное благородство, мы как бы отсекаем противоположную сторону жизни, думая очень ошибочно, что запретом воспитываем.

Дать студенту полную свободу выбора ситуации для этюда из СВОЕГО жизненного опыта.

Все этюды первого семестра желательно строить на основе

«ОРГАНИЧЕСКОГО МОЛЧАНИЯ», слова допускаются только, если в этом есть крайняя необходимость. Но допускаются. Иначе это может превратиться во взаимодействие глухонемых.

События, предлагаемые обстоятельства и психологическая нагрузка в первоначальных этюдах должны быть несложными. Однако, разработка их должна быть предельно точна и проявляться в органическом действии.

Второй год обучения посвящен теме логическое рождение слова в сложном внутреннем процессе.

Ассистентам-стажерам следует изучить на практике как «простое физическое действие»,

«мыслительное действие» так и «простое словесное действие». Словесное действие определяется глаголом. Изучая СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ, мы осваиваем еще один из важнейших способов воздействия на партнера, «переделывания» его.

Учитывая, что именно в словесном действии и противодействии возникает зримо и определенно конфликт, следует использовать этот период на овладение «конфликтной ситуацией».

Здесь, особенно, уместны этюды, содержащие в себе «прямой открытый конфликт» – «пусти-не пуцу», «отдай-не отдам», «прости-не прощу» и т.д.

Должно с полной ясностью обнаружиться единство всех психических процессов, понимание, что ни один из них практически невозможен без участия всех остальных. Это не исключает того, что в каждый определенный момент тот или иной психический процесс выступает на первый план и подчиняет себе другие, господствует над ними.

В процессе второго курса обучения у ассистентов-стажеров должно сформироваться четкое понятие неразрывности и логической последовательности ВНИМАНИЯ, ВОСПРИЯТИЯ, ОЦЕНКИ, ЧУВСТВА, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ, ВОЛИ и т.д.

И все это, завязанное предлагаемыми обстоятельствами, задачей, сверхзадачей и СКВОЗНЫМ ДЕЙСТВИЕМ как одним из главных открытий К. С. Станиславского.

В этот период учащемуся предоставляется возможность участвовать в данной работе со студентами под руководством педагога. Этюды могут быть в этом разделе как одиночные, так и групповые.

Под руководством педагога стажер проводит постоянный тренинг со студентами. Данный вид работы предполагает активную самостоятельную работу студента с учетом рекомендаций педагога и ассистента-стажера.