

**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

«РАБОТА НАД РОЛЬЮ В ОТРЫВКАХ»

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: Фокин В.П., профессор; Магар Е.Е., 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

- 1 Глоссарий
- 2 Организационно-методические данные дисциплины
- 3 Содержание дисциплины
- 4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
- 6 Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины. Формы контроля по дисциплине. Критерии и описание процедур оценки результатов обучения.
- 7 Методические указания обучающимся
- 8 Методические рекомендации преподавателю

I. 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 освоенные компетенции;

ВО – высшее образование;

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;

ОПОП – основная образовательная программа;

УК - универсальные компетенции;

ПК – профессиональные компетенции

II. Организационно-методический раздел.

2.1. Цели и задачи дисциплины.

Цель преподавания дисциплины:

Изучение особенностей творческого процесса Школы актерского мастерства в работе над отрывком.

Задачи изучения дисциплины:

- Изучение стажером особенностей работы актера, используя элементы Школы в работе над отрывком.
- Научиться выбирать литературный материал в соответствии с индивидуальностью студента.

2.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Дисциплина «Работа над ролью в отрывках» 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 10 зачетных единиц (360 академических часов). Одна зачетная

единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 астрономическим часам.

2.3. 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-6** - способностью к созданию индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений.
- ПК-7** - способностью к воплощению актерского мастерства на высоком художественном и техническом уровне и предоставлению ее результатов публике.
- ПК-9** - способностью к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям.
- ПК-10** - готовностью к показу своей исполнительской работы на различных сценических площадках.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать:

- Методику подбора литературного материала близкого студенту, понятного ему по целям, событиям, обстоятельствам, логике поведения.

Уметь:

- Использовать элементы Школы в практической работе над отрывком на сценической площадке.

Владеть:

- Логическим разбором произведения, определяя авторскую идею, событийный ряд, сверхзадачу и сквозное действие.

III. Содержание дисциплины.

3.1. Организационно-методические дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	10 зачетных единиц, 360 часов.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по годам.	
		1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	132	68	64
Практический блок:			
Практические занятия	132	68	64
Самостоятельная работа:	216	70	146
Форма контроля	12	ЗаО (6)	ЗаО (6)
Всего часов:	360	144	216

3.2. Тематический план дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Аудиторн ые занятия	
		Практичес кие занятия	Самостоя тельная работа
1 год			
Тема 1. «Я - в предлагаемых обстоятельствах».	76	40	36
Тема 2. Понятие жанра.	62	28	34
Зачет с оценкой	6		
2 год			
Тема 3. Работа над отрывками.	210	64	146
Зачет с оценкой	6		
Итого:	360	132	216

3.3. Тематическое содержание дисциплины.

Тема 1. «Я - в предлагаемых обстоятельствах». (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10)

Данная тема – начало освоения раздела «Метод работы над ролью». Используется материал (отрывок) взятый из драматургического либо литературного произведения.

В работе над отрывком следует стремиться осуществить логику поведения данного действующего лица, действуя от первого лица («Я - в предлагаемых обстоятельствах»), включив весь свой «психофизический аппарат» для достижения результата.

Тема 2. Понятие жанра. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10)

Стажеру следует научиться выбирать литературные отрывки различные по жанру, но по теме, среде, характерам – близкие к личному опыту исполнителей, предельно понятные им по целям, событиям, обстоятельствам, логике поведения.

Тема 3. Работа над отрывками. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10)

Данный этап предполагает работу стажера со студентами под руководством научного руководителя над отрывками с более сложной авторской структурой, как литературного материала, так и драматургии с ролями, в которых заложены более сложные характеры и внутренняя характерность. Как правило, это классика, русская или зарубежная.

3.4. Самостоятельная работа.

В течение всего обучения учащимся необходимо вести самостоятельную работу параллельно с аудиторными занятиями.

В задачи самостоятельной работы входит освоение текста произведения, определение предлагаемых обстоятельств для отрывка, разработка внутреннего монолога и т.д. Данный вид работы предполагает выполнение заданий педагога, а также самостоятельное творчество.

Проработанный самостоятельно материал выносится на показ. После замечаний научного руководителя учащийся имеет возможность продолжить работу пока не достигнет необходимого результата.

Самостоятельная работа предполагает также поиск необходимой литературы и других материалов (кино, театр, выставки и т.д.), помогающих как можно глубже освоить ролевой материал и в целом процесс обучения.

3.5. Образовательные технологии.

В ходе освоения дисциплины при проведении занятий используются образовательные технологии, предусматривающие проведение практических занятий с активным участием стажера:

- Практическое занятие с последующим обсуждением.
- Практическая работа в группе со студентами в качестве участника учебного процесса на сценической площадке.

IV. 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. Таиров А.Я. Записки режиссера. М., ВТО, 1970
4. Чехов М.А. Литературное наследие. В 2-х т. Том 2: Об искусстве актера. М., Искусство, 1995

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>

V. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Аудитория
Осветительная аппаратура

Музыкальная аппаратура
Книжный фонд библиотеки
Интернет-обеспечение

VI. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины. Формы контроля по дисциплине.

6.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине.

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

Для промежуточного контроля учебным планом предусмотрен зачет с оценкой в конце первого года обучения, который заключается в показе на сцене отрывка в соответствии с темой «Я - в предлагаемых обстоятельствах». Выбор отрывка ассистент-стажер осуществляет самостоятельно, консультируясь с научным руководителем.

6.2. Итоговый контроль.

Для итогового контроля знаний по дисциплине учебным планом предусмотрен зачет с оценкой в конце второго года обучения, который заключается в подведении итогов пройденного материала, как по практическому применению приобретенных навыков, так и теоретическому освоению. Предполагается показ комиссии отрывка на основе прозаического или драматургического литературного материала, освоенного под руководством научного руководителя: в группе со студентами в качестве участника учебно-постановочного процесса, а также постановочная работа со студентами в качестве ассистента научного руководителя.

Данная оценка является итоговой и проставляется в приложение к диплому.

6.3. Фонды оценочных средств.

1. Оценка «отлично» по промежуточной и итоговой аттестации выставляется ассистенту-стажеру, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания научного руководителя, а также осуществлять постановочную работу со студентами в качестве ассистента научного руководителя.

Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на освоении ассистентом-стажером 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 полученных знаний.

2. Оценка «хорошо» по промежуточной и итоговой аттестации 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 является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на освоении ассистентом-стажером 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 полученных знаний.

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

3. Оценка «удовлетворительно» по промежуточной и итоговой аттестации выставляется ассистенту-стажеру, не достигшему в полной мере убедительных художественных результатов, не реализовавшему (по той или иной причине, возможно, производственной занятости) свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий научного руководителя.

Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности ассистента-стажера, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностях.

Критериями могут являться обучаемость ассистента-стажера, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному развитию.

4. Оценка «неудовлетворительно» по промежуточной и итоговой аттестации выставляется ассистенту-стажеру, не выполнившему в полной мере учебный план обучения, педагогические задачи научного руководителя, не способного существовать в творческом коллективе, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине.

Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, ассистента-стажера, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

Критериями являются: обучаемость ассистента-стажера, уровень достигнутых в процессе обучения результатов, его потенциальные возможности к профессиональной педагогической деятельности.

7. Методические указания обучающимся.

Готовясь к профессиональной педагогической деятельности, ассистент-стажер должен иметь опыт работы в профессиональном кинематографе (театр, телевидение, радио и т.д.), на основе которого он приобретает навыки не только по актерскому исполнительству, но и ассистента педагога по актерскому мастерству.

С этой целью в течение двух лет обучения учащийся более углубленно осваивает процесс работы над отрывками из драматургических и литературных произведений, а также знакомится с теоретическими аспектами Системы с дальнейшим показом и обсуждением педагогами мастерской и кафедры.

Второй год обучения посвящен практическому применению всего пройденного на первом курсе материала и переходу к освоению раздела «Работа над отрывками драматургического материала» в отрывках из драматургических или прозаических произведений. Данный этап работы требует от ассистента-стажера освоения методики работы над ролью в отрывке.

Продолжается самостоятельная работа над отрывками, требующая от ассистента-стажера работы с драматургическим и литературным материалом с учетом рекомендаций научного руководителя.

Итоговая аттестация, в данном случае, рассматривается как этап повышения квалификации, приобретение дополнительных навыков исполнительского искусства, методических знаний.

8. Методические рекомендации преподавателю.

Процесс подготовки ассистентов-стажеров предполагает повышение профессиональной квалификации по дисциплине «Работа над отрывком», осуществляется в соответствии с учебным планом ассистентуры-стажировки.

Первый год обучения предполагает более углубленное освоение основ профессиональных знаний и умений как теоретических, так и практических: первые подходы к созданию отрывков под руководством научного руководителя с участием в учебных занятиях, а также чтение соответствующей литературы по специальности.

В процесс воспитания будущего специалиста входит, помимо изучения специальной литературы, знакомство с достижениями театра, кино, телевидения, музыки, изобразительного искусства, что не только расширяет кругозор, но и вырабатывает стремление к постоянному приобретению и углублению знаний, формирующих не только актера-исполнителя, но и актера-личность, потенциально способного транслировать свои знания и умения студентам. Большое значение имеет развитие у учащегося умения самостоятельно ставить и решать творческие задачи.

Привычка и навыки ежедневной самостоятельной работы, постоянного тренинга, переходящей со временем в потребность через показы педагогам и научному руководителю, помогают становлению мировоззрения, формируют качество и навыки, необходимые для художественного творчества.

Второй курс является, по сути, возможностью реализовать полученные знания непосредственно в работе над ролью в отрывке. Программа дисциплины «Работа над ролью в отрывке» последовательно излагает методику углубленного овладения законами актерского исполнительства, трансформации полученных знаний в педагогической деятельности. С этой целью ассистенту-стажеру предоставляется возможность на практике не только продемонстрировать качество собственного актерского исполнительства, но и реализовать полученные навыки в работе со студентами под руководством научного руководителя.