

**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 СПЕКТАКЛЕ»

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.
- 8 Методические указания обучающимся
- 9 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 спектаклем.

Задачи изучения дисциплины:

- Изучение стажером особенностей работы актера, используя элементы Школы в работе над спектаклем.
- Научиться выбирать литературный материал в соответствии с индивидуальностью студента.
- Ознакомить с основополагающими характеристиками драматургического материала, определяющими характер работы над ролью в спектакле.
- Освоение и применение на практике основных принципов работы над ролью в условиях коллективного творчества.

2.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Дисциплина «Работа над ролью в спектакле» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования относится к дисциплинам по выбору в рамках вариативной части (Б1.В.ДВ.01.02). 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).

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 в работе над дипломным спектаклем.

Уметь:

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

Владеть:

- Логическим разбором произведения, определяя авторскую идею, событийный ряд, сверхзадачу и сквозное действие, владеть средствами самостоятельного использования приобретенных навыков.

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 трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия	
		Практические занятия	Самостоятельная работа
1 год			
Тема 1. Выбор драматургического материала.	138	68	70
Зачет с оценкой	6		
2 год			
Тема 2. Практическая работа над ролью в спектакле.	210	64	146
Зачет с оценкой	6		
Итого:	360	132	216

3.3. Тематическое содержание дисциплины.

Тема 1. Выбор драматургического материала. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10)

Под руководством научного руководителя ассистент-стажер принимает участие в выборе драматургии для учебного или дипломного спектакля. Материал должен быть подобран таким образом, чтобы дать возможность студентам проявить все приобретенные за период обучения теоретические и практические знания, то есть одна из главных задач выбрать материал, который идет от индивидуальностей данного коллектива, что предполагает присутствие ассистента-стажера на занятиях по актерскому мастерству.

Кроме того, необходимо умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональной терминологией.

Тема 2. Практическая работа над ролью в спектакле. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10)

Практическая работа над ролью в спектакле – один из завершающих этапов обучения ассистента-стажера. Данный раздел требует от стажера концентрации всех полученных знаний и умений. В частности, умение подбирать литературный материал, использовать в работе элементы Школы сценического мастерства, осуществлять педагогическую работу над ролью.

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 роли в спектакле, разработка внутреннего

монолог 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.

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 участием стажера:

- Практические занятия с последующим разбором.
- 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. Герасимов С.А. Собр. соч. в 3-х т., М., Искусство, 1982-1984
3. Довженко А.П., Собр. соч в 4-х т., М., Искусство, 1966-1969
4. Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. Собр. соч. в 3-х т., М., Искусство, 1987-1988
5. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. Л., ГАИЛ, 1934
6. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011
7. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, ПраймЕВРОЗНАК, М., Полиграфиздат, 2010
8. Чехов М.А. Литераурное 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 - мастерская
Осветительная аппаратура
Звуковая аппаратура
Одежда сцены
Музыкальная аппаратура
Мебель, элементы декорации, костюмы, парики, грим.
Ролл ставни
Шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории.
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 спектакля (заявки на спектакль).

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 спектакля (заявки на спектакль), 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.

6.2. 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 задач по разделу «Работа над ролью в спектакле» 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 талантливого, наделенного природными данными учащегося, 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 по разделу «Работа над ролью в спектакле», 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 ролью в спектакле». Данный этап работы требует от ассистента-стажера освоения методики работы над ролью в спектакле.

Продолжается самостоятельная работа над ролью в спектакле, требующая от ассистента-стажера работы с драматургическим и литературным материалом (со студентами) 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 ролью в спектакле», 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 работе над ролью в спектакле (заявке) под руководством научного руководителя с участием в учебных занятиях, а также изучение 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, переходящее со временем в потребность, через показы педагогам и научному руководителю помогают становлению профессионального мировоззрения, формируют качества и навыки, необходимые для художественного творчества.

Второй курс является, по сути, возможностью реализовать полученные знания непосредственно в работе над ролью в спектакле. Программа дисциплины «Работа над ролью в спектакле» последовательно излагает методику углубленного овладения законами актерского исполнительства, использования 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.