

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе**

М.А. Сакварелидзе

« 08 » ноября 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АКТЕРСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»**

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, 2022

Авторы: Ясулович И.Н., 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

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:

Научить особенностям творческого процесса создания роли.

Задачи изучения дисциплины:

- Изучение основных принципов работы актера в условиях сценического пространства.
- Научиться определять выразительные средства в работе над ролью в соответствии с задачами, обозначенными режиссером-педагогом.
- Освоение методики преподавания актерского мастерства в ВУЗе.

2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Актерское исполнительство» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования относится к специальным дисциплинам и является обязательной в рамках базовой части (Б1.Б.03.04). 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 18 зачетных единиц (648 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-8** - способностью к освоению знаний о закономерностях и методах исполнительской работы, подготовке к публичному выступлению, студийной записи.
- 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.
- ПК-11** - готовностью к участию в культурной жизни общества, включая формирование художественно-творческой и образовательной среды.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать:

- Основные средства актерской выразительности и способы их применения в работе над ролью.
- Способы развития актерского аппарата и особенности внутренней и внешней техники.
- Жанрово-стилистические характеристики в работе над ролью.

Уметь:

- Анализировать драматургический текст и овладеть действенным анализом в работе над ролью.
- Выстраивать рисунок роли в соответствии с принципами выразительного действия на сцене.

Владеть:

- Навыками построения сценической мизансцены.
- Навыками организации сценического действия.

III. Содержание дисциплины.

3.1. Организационно-методические дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	18 зачетных единиц, 648 часов.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по годам.	
		1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	450	234	216
Практические занятия	450	234	216

Самостоятельная работа:	126	54	72
Форма контроля	72	36	36
Всего часов:	648	324	324

3.2 Тематический план дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоем- кость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Аудио- рные занятия	
		Практи- ческие занятия	Самостоя- тельная работа
1 год			
Тема 1. Освоение техники и внутренней психотехники в условиях органического молчания.	72	58	14
Тема 2. Словесное действие.	72	58	14
Тема 3. Наблюдения.	72	60	12
Тема 4. Взаимодействие с партнером в условиях конфликта.	72	58	14
Экзамен	36		
2 год			
Тема 5. Метод работы над ролью в отрывках.	96	72	24
Тема 6. Понятие жанра. Работа над ролью в отрывках.	96	72	24
Тема 7. Сценическая мизансцена. Навыки работы над ролью в спектакле (в отрывке).	96	72	24
Экзамен	36		
Итого:	648	450	126

3.3. Тематическое содержание дисциплины.

Тема 1. Освоение техники и внутренней психотехники в условиях органического молчания. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11)

Одиночный этюд, созданный стажером в предлагаемых обстоятельствах. Оценка восприятия какого-либо факта.

Как правило, парный этюд. Сочиненные и подробно разработанные предлагаемые обстоятельства, исходное событие и противоположные задачи действующих спонтанно в живом процессе. «Я - в предлагаемых обстоятельствах».

Тема 2. Словесное действие. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11)

Этюд, предполагающий логическое рождение слова как один из важнейших способов воздействия на партнера.

Тема 3. Наблюдения. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11)

Стажер, наблюдая за людьми в жизни, находит интересные характеры, особенности поведения и «примеряет» их на себя. То же с животным миром. Стажеры приносят свои наблюдения на занятия, где происходит разбор с участием студентов и педагога.

Тема 4. Взаимодействие с партнером в условиях конфликта. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11)

Именно в словесном действии и противодействии возникает зримо и определенно конфликт, следует использовать этот этап работы на овладение «конфликтной ситуацией».

Тема 5. Метод работы над ролью в отрывках. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11)

Освоение данного раздела стажером непосредственно в работе над ролью в отрывках, взятых из пьес либо литературных произведений. В данной работе предлагаемые обстоятельства, исходные события и задачи заданы автором.

Тема 6. Понятие жанра. Работа над ролью в отрывках. (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11)

Продолжается работа над ролью в отрывках различных по жанру. Отрывки выбираются с более сложной авторской структурой с ролями, в которых заложены более сложные характеры и внутренняя характерность. Как правило, это классика, русская или зарубежная.

Тема 7. Сценическая мизансцена. Навыки работы над ролью в спектакле (в отрывке). (УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11)

Умение распределиться в логической действенной последовательности роли, держать перспективу роли, определить и осуществить все переломные моменты в развитии образа, умение использовать весь арсенал средств актерской выразительности.

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 этюда, разработка внутреннего монолога и т.д. Данный вид работы предполагает выполнение заданий педагога, а также самостоятельное творчество.

Проработанный вне аудиторных занятий 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:

- Практические занятия с последующим разбором.
- Практическая работа в группе со студентами в качестве участника учебно-постановочного процесса.
- Постановочная работа со студентами в качестве ассистента педагога.

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. сочинений 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 переживания». СПб., Прайм ЕВРОЗНАК, М: Полиграфиздат, 2012

4.2. Дополнительная литература.

1. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. — М.: Искусство, 1994.
2. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М. «Артист. Режиссер. Театр», 2003
3. Готовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
4. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — 2-е изд. — М.:ВТО, 1984

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.

Минимально необходимый для реализации программы ассистентуры-стажировки перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

- учебный театр (от 200 посадочных мест), с пультами и звукотехническим и светотехническим оборудованием;
- аудитории со сценическими площадками;
- библиотеку с читальным залом;
- помещения, соответствующие виду подготовки ассистентов-стажеров, для работы со специализированными материалами, учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду организации.

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 экзамен в конце первого года обучения. Результатом экзамена первого года обучения является показ комиссии тренингов и этюдов в соответствии с задачами (темами) данного этапа, как учащимся, так и студентами под его руководством с соответствующими комментариями по процессу работы.

6.2. Итоговый контроль.

Для итогового контроля знаний по дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен 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 отрывков 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.

Экзаменационная 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 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.

VII. 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 элементы Школы, от элементов актерского мастерства: упражнения, этюды, до первых подходов к постановке отрывков и работе над ролью, а также, знакомство с теоретическими аспектами Системы, профессиональными и общечеловеческими этическими нормами, развитие навыков самостоятельной работы (работа на сценической площадке в небольшом отрывке из драматургического или литературного произведения) с дальнейшим показом и обсуждением педагогами мастерской и кафедры.

Далее от выполнения этюдов в условиях органического молчания учащийся постепенно должен перейти к логическому рождению слова, освоить понятия «простое словесное действие», предлагаемые обстоятельства, задача, сверхзадача и сквозное действие, понятие внешней и внутренней характеристики.

В этой связи участие ассистентов-стажеров в проведении контрольных уроков по разделам дает ему реальную возможность практического закрепления материала: этюды на память физических действий, оценку факта и общение с партнером в условиях органического молчания, взаимодействие с партнером в условиях конфликта со словами и т.д. в качестве ассистента научного руководителя.

Второй год обучения посвящен практическому применению всего пройденного на первом курсе материала и переходу к освоению раздела «Метод работы над ролью» в отрывках из драматургических или прозаических произведений (в отличие от первого этапа – этюды, упражнения, тренинги). Данный этап работы требует от ассистента-стажера освоения методики работы над ролью в отрывке и спектакле.

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.

VIII. Методические рекомендации преподавателю.

Процесс подготовки ассистентов-стажеров предполагает повышение профессиональной квалификации по дисциплине «Актерское исполнительство», 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: этюды, упражнения, тренинги 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 профессионального 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, спектакле. Программа дисциплины «Актерское исполнительство» 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.