

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова

О.Л. Денисова

« 7 » *сентября* 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАСТЕРСТВА АКТЕРА

Специальность: **52.09.02 Актёрское мастерство (по видам)**

Вид: **Актерское искусство в драматическом театре и кино**

Квалификация выпускника: **«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.**

Артист драматического театра и кино»

Форма обучения: **очная**

Москва, 2020г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.09.02 Актерское мастерство (по видам) и с учетом ОПОП ассистентуры-стажировки по направлению подготовки 52.09.02 Актерское мастерство (по видам), вид: Актерское искусство в драматическом театре и кино.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: изучение общих понятий и элементов управления педагогическим процессом.

Задачи дисциплины: раскрыть многообразие способов педагогического воздействия в процессе обучения актёрской профессии; научить применять теоретические знания на практике.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Ассистент-стажёр должен знать:

- - принципы подхода к созданию сценического образа;
- - методику преподавания мастерства актёра;
- - современные научно-методологические публикации по актуальным проблемам мастерства актёра.

Ассистент-стажёр должен уметь:

- - прививать практические навыки актёрской профессии студентам на всех этапах обучения в соответствии с «Программой по мастерству актёра»
- - планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом, обеспечивать последовательность освоения материала
- - свободно пользоваться театральной терминологией с целью доведения художественной информации до участников творческого процесса в доступной форме
- - создавать в учебном и театральном коллективе атмосферу доверия и творческого сотрудничества.

Ассистент-стажёр должен владеть:

- - навыками, позволяющими осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами социального взаимодействия;
- - методами, позволяющими формировать у студентов сознание социальной значимости актёрской профессии, высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Методика преподавания мастерства актёра», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к преподаванию творческих дисциплин основной образовательной программы высшего образования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области актёрского мастерства (ПК-1);
- способностью к анализу актуальных проблем и процессов в области театрального образования, к применению знаний психологии и педагогики, а также результатов научно-методических изысканий в области театральной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью к разработке и применению современных образовательных технологий, к выбору оптимальных целей и образовательных стратегий для создания творческой атмосферы образовательной деятельности (ПК-3).

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания мастерства актера» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **17 з.е.**

№ п/п	Тема	Год подготовки	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)	
			Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Развитие актёрского воображения.	1	10	10
2	Развитие наблюдательности. Наблюдение за животными, птицами, людьми.	1	10	10
3	Развитие аффективной памяти – способности ярко воспринимать впечатления, сохранять их и извлекать по мере необходимости.	1	10	10
4	Воспитание чувства ритма и темпа. Тренировка на упражнение способности держать ритмический рисунок в различных темпах, действовать поочередно в нескольких темпо-ритмах.	1	10	10
5	Сценическое действие как многокомпонентный психофизический процесс.	1	10	10
6	Сценическое действие как главное средство актёрской выразительности.	1	10	10
7	Импровизации в одиночных этюдах.	1	10	10
8	Этюды на взаимодействие с партнёром в парных и групповых этюдах	1	10	10
9	Упражнения для проведения занятий по темам: преодоление мышечных зажимов, сценическое внимание, темпо-ритм.	1	10	10

10	Упражнения для проведения занятий по темам: воображение и фантазия, аффективная память, психофизическое самочувствие.	1	10	10
11	Упражнения для развития артистической смелости и непосредственности.	1	10	10
12	Одиночные этюды, нацеленные на пробуждение и активизацию фантазии и воображения студентов.	1	10	10
13	Анализ и освоение предлагаемых обстоятельств.	1	10	10
14	Событийно-действенный разбор литературного произведения.	1	10	10
15	Конфликт – логика борьбы.	1	12	10
16	Сквозное действие. Цели и задачи.	1	12	10
		ИТОГО	164	136
1	Анализ индивидуальных особенностей будущих артистов при выборе отрывков из произведений русских и зарубежных классиков.	2	10	9
2	Поиски «Лица автора» в работе над отрывками из произведений русских и иностранных драматургов. понятие жанра в актёрском искусстве.	2	10	9
3	Второй план. Подтекст роли. Физическое самочувствие роли.	2	10	9
4	Подобрать отрывки для работы со студентами по согласованию с руководителем курса.	2	10	9
5	Распределить роли в выбранных отрывках.	2	10	9
6	Для отрывков разработать систему первоначальных педагогических заданий.	2	10	9
7	Сценическое перевоплощение.	2	10	9
8	Метод действенного анализа.	2	10	9
9	Перспектива роли. Перспектива артиста.	2	10	9
10	Характер и характерность.	2	10	9
11	Зерно образа и сверхзадача.	2	12	12
12	Обновление роли в процессе её сценической эксплуатации.	2	10	9
13	Факты и события пьесы, выбранной для дипломного проекта. Действенный анализ важнейших сцен, находящегося в работе дипломного спектакля.	2	14	14
		ИТОГО	136	125
		ВСЕГО	300	285
	Зачет (1 курс)			

	Экзамен (2 курс)		27
		Всего	612

4. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины предусматривается широкое использование следующих форм проведения занятий:

- самостоятельное проведение психо-физических тренингов;
- участие в тренингах, проводимые другими;
- просмотр зачётов и экзаменов по мастерству актёра с последующим методическим разбором;
- обсуждение просмотренных дипломных спектаклей;
- участие в работе над этюдами и отрывками на курсе, на котором ведёт педагогическую деятельность научный руководитель ассистента-стажёра;
- просмотр и обсуждение спектаклей, выбранных в афише международных фестивалей.

5. Формы контроля знаний

Формы контроля: текущий контроль в виде контрольных уроков; промежуточная аттестация: зачет, экзамен.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методика преподавания мастерства актёра»:

1. Система К.С. Станиславского и её роль в становлении и развитии театральной педагогики.
1. Театральное образование в России – история и современность.
2. Талант и труд в актёрском творчестве. Роль школы в воспитании таланта.
3. О природе актёрской игры.
4. Основные принципы воспитания актёра школы Станиславского.
5. Учение К.С. Станиславского об артистической этике.
6. Упражнения в системе обучения.
7. Комплексный подход к овладению элементами сценического действия.
8. Работа над этюдами как важнейший этап освоения основ артистической техники.
9. Единство психического и физического в актёрском творчестве.
10. Система театрального образования в России.
11. Формы организации театрального процесса (творческие мастерские, совместное обучение актёров, режиссёров и сценографов, обучение актёров и режиссёров, не закреплённость педагогов кафедры за конкретным курсом и др.).
12. Искусство актёра – искусство сценического действия.
13. Импровизация и импровизационность в актёрском искусстве.

14. Мышечная свобода как необходимое условие создания творческого самочувствия.
15. Восприятие и наблюдательность.
16. Воображение и фантазия в актёрском искусстве.
17. Развитие артистической смелости и непосредственности.
18. Метод физических действий и метод действенного анализа.
19. «Туалет актёра» - подготовка актёра к спектаклю и репетиции.
20. Перспектива роли и перспектива артиста.
21. Единство педагогических и учебно-творческих задач в процессе обучения.
22. Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.
23. Действенный анализ пьесы и роли.
24. Основные источники деятельности актёра по созданию сценического образа.
25. Природа актёрских штампов. Использование и преодоление.
26. Предлагаемые обстоятельства как побудитель к сценическому действию.
27. Единство чувства правды и чувства формы.
28. Замысел роли и отбор действий.
29. Текст и подтекст.
30. Словесное действие. Логика и образность действия.

6. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература:

1. Гротовский Е. От бедного театра. М., 2003.
2. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М., 2008
3. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. М., 2010
4. Кузнецова Л.Н. Об актёрских штампах. М., 2013
5. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение. М., 2012
6. Немирович-Данченко Вл. И. Из прошлого. М., 2003
7. Пансо В. Талант и труд в творчестве актёра. М., 2013
8. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. М., 2012
9. Сахновский В.Г. Уроки мастерства. М., 2013
10. Создание сценического образа. Под ред. Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева. М., 2008
11. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9т. М., 1989
12. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. М., 1984
13. Топорков В.О. К. С. Станиславский на репетиции. М., 2002

Дополнительная литература:

1. Андреев В.А. «Я вспоминаю, сердцем посветлев...». М., 2005
2. Бармак А.А. Художественная атмосфера. Этюды. М., 2004
3. Барро Ж. Л. Размышления о театре. М., 1963

4. Брук П. Пустое пространство. М., 1976
5. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. СПб., 2001
6. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию. М., 2011
7. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Станиславского. М., 1952
8. Коклен-старший. Искусство актёра. Л.-М., 1973
9. Кристи Г. Воспитание актёра школы Станиславского. М., 1978
10. Судакова И. И. От этюда к спектаклю. М., 2014
11. Фильштинский В.М. Открытая педагогика. СПб, 2006
12. Щепкин М.С. Записки. Письма. Современники о М.С. Щепкине. М., 1952
13. Щукин Б.В. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1965
14. Эфрос А.В. Сочинения в 4-х томах. М., 1993

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповых и самостоятельной работы.