

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кемеровский государственный институт культуры»

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета Кемеровского
государственного института культуры
Протокол № 6 от 29.01.2020

УТВЕРЖДАЮ
ректор Кемеровского государственного
института культуры А.В. Шунков

«29» января 2020 года

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации

**«Методы и приемы театральной педагогики,
этапы формирования личности актера в курсе обучения»**

Форма обучения:

Очная с применением дистанционных технологий

Кемерово 2020

Разработчики программы:

Прокопова Наталья Леонидовна, декан факультета режиссуры и актерского искусства, профессор, доктор культурологии, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, член Союза театральных деятелей.

Прокопов Виктор Леонидович, доцент кафедры театрального искусства, доцент, режиссер-постановщик, лауреат международных конкурсов, член Союза театральных деятелей.

Образовательная программа адресована преподавателям театральных дисциплин, руководителям театральных коллективов, постановщикам творческих проектов (спектаклей, перформансов и т.д.) и направлена на формирование театрально-педагогических компетенций, позволяющих применять методы и приемы театральной педагогики, основанные на традиционных ценностях русской культуры и искусства с использованием современных технологий.

Данная программа содержит учебный план, рабочую программу модулей, требования к оценке качества освоения программы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	4
2. Цель образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения.....	4
4. Учебный план.....	6
5. Календарный учебный график.....	7
6. Рабочая программа модулей.....	7
7. Организационно-педагогические условия реализации программы.....	10
8. Форма аттестации.....	11
9. Оценочные материалы.....	11
10. Список литературы.....	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Методы и приемы театральной педагогики, этапы формирования личности актера в курсе обучения», обусловлена возросшей значимостью формирования художественно-сценического становления подрастающего поколения как в опоре на традиционные ценности русской культуры, так и в опоре на готовность применения современных (цифровых) технологий. Работа в современных условиях развития культуры ставит специалистов театральной педагогики всех уровней перед необходимостью применять различные технологии формирования личности актера в курсе обучения.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации предназначена для преподавателей театральных дисциплин, руководителей театральных коллективов, постановщиков творческих проектов (спектаклей, перформансов и т.д.) направлена на приобретение слушателями новой профессиональной компетенции – готовности применения методов и приемов театральной педагогики, учитывающих этапы формирования личности актера в курсе обучения и основанных на традиционных ценностях русской культуры и искусства с использованием современной театральной техники.

2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа направлена на совершенствование театрально-педагогических компетенций, позволяющих преподавателям театральных дисциплин, руководителям театральных коллективов, постановщикам творческих проектов (спектаклей, перформансов и т.д.), осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями современной культуры и искусства.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы у слушателей должна быть сформирована театрально-педагогическая компетенция, связанная с готовностью к режиссерско-педагогической деятельности, применению современных методов и приемов театральной педагогики, учитывающих этапы формирования личности актера в курсе обучения и основанных как на традиционных ценностях русской культуры и искусств, так и на современных (цифровых) технологиях. Новые знания и профессиональные компетенции, отвечают ключевым направлениям развития культуры и искусства и необходимы в профессиональной деятельности преподавателей театральных дисциплин, руководителей

театральных коллективов, постановщиков творческих проектов (спектаклей, перформансов и т. д.) для выполнения соответствующих трудовых функций и действий:

- осуществление режиссерско-педагогической деятельности: выявление особенностей индивидуальности актера, пробуждение творческой активности и инициативы участников театрального коллектива, разработка стратегии обучения;
- применение современных методов и приемов театральной педагогики в соответствии с контекстом развития современной культуры и искусства, с особенностями этапа формирования личности актера в процессе его воспитания.

В результате освоения программы слушатель должен:

знать:

- основы режиссерско-педагогической деятельности, способы выявления индивидуальности актера, пробуждения творческой активности и инициативы участников театрального коллектива, разработки стратегии обучения;
- современные методы и приемы театральной педагогики, учитывающие этапы формирования личности актера в курсе обучения и основанные на традиционных ценностях русской культуры и искусства и на применении современной театральной техники;

уметь:

- выявлять особенности индивидуальности актера, пробуждать творческую активность и инициативу участников театрального коллектива, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения;
- применять современные методы и приемы театральной педагогики, учитывающие этапы формирования личности актера в курсе обучения;

владеть:

- основами режиссерско-педагогической деятельности, способами выявления особенностей индивидуальности актера;
- современными методами и приемами театральной педагогики, учитывающими этапы формирования личности актера в курсе обучения.

По итогам обучения слушатель получит методический продукт – учебно-методические материалы по направлениям театральной педагогики: методам обучения актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, подготовленные в соответствии с модулями дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Методы и приемы театральной педагогики, этапы формирования личности актера в курсе обучения».

4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Методы и приемы театральной педагогики, этапы формирования личности актера в курсе обучения»

Категория слушателей: преподаватели театральных дисциплин, руководители театральных коллективов, постановщики творческих проектов (спектаклей, перформансов и т.д.).

Объем программы: 36 часов.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе:			
			Лекции	Мастер-класс	Практические занятия	Итоговая аттестация
Модуль 1. Методы и приемы работы режиссера с актером		12	6	2	4	
1.1.	Методы и приемы моделирования сценического действия при формировании внешней и внутренней техники актера в процессе его обучения.	4		2	2	
1.2.	Метод действенного анализа текста художественного произведения в процессе разных этапов формирования личности актера в курсе обучения.	4	2		2	
1.3.	Психолого-педагогические технологии работы с актерами разных возрастов	4	4			
Модуль 2. Театрально-педагогические стратегии совершенствования техники актера.		12	4	4	4	
2.1.	Приемы и способы воспитания голосоречевой выразительности актера.	6	2	2	2	
2.2.	Этапы формирования телесно-пластической выразительности актера.	6	2	2	2	

Модуль 3. Современные технологии в формировании личности актера в курсе обучения		12	6	2	4	
3.1.	Введение в современные технологии театра	6	2	2	2	
3.2.	Интеграция современных и традиционных театральных ресурсов	6	4		2	
Итоговая аттестация: зачет						
Итого:		36	16	8	12	

5.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Количество часов				
Рабочий день занятий 1	Рабочий день занятий 2	Рабочий день занятий 3	Рабочий день занятий 4	Рабочий день занятий 5
8	8	8	8	4

6.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ

Содержание модуля 1. Методы и приемы работы режиссера с актером

Тема 1.1. Методы и приемы моделирования сценического действия при формировании внешней и внутренней техники актера в процессе его обучения.

Приемы моделирования сценического действия. Отбор предлагаемых обстоятельств. Подготовка сценического события. Провокация сценической борьбы и сценического конфликта. Этюдный метод. Моделирование сценического этюда. Выстраивание сквозного действия спектакля в этюде, отрывке, спектакле. Метод физических действий. Режиссерско-педагогические приемы при формировании внешней и внутренней техники актера в процессе его обучения. Режиссерско-педагогические приемы при формировании внешней и внутренней техники актера в процессе его обучения.

Практическое занятие 1.1.

Этюдный метод. Моделирование сценического этюда. Выстраивание сквозного действия спектакля в этюде, отрывке, спектакле. Метод физических действий.

Мастер-класс: Моделирования сценического действия

Тема 1.2. Метод действенного анализа текста художественного произведения в процессе разных этапов формирования личности актера в курсе обучения.

Метод действенного анализа как путь к сценической форме. Постигание автора через метод действенного анализа. Метод действенного анализа в процессе создания

сценического образа. Формирование личности актера в процессе применения метода действенного анализа. Режиссерско-педагогическая работа над словесным действием.

Практическое занятие 1.2.

Метод действенного анализа как органический путь к сценической форме. Постигание автора через метод действенного анализа. Метод действенного анализа в процессе создания сценического образа. Формирование личности актера в процессе применения метода действенного анализа.

Тема 1.3. Психолого-педагогические технологии работы с актерами разных возрастов.

Учет возрастных особенностей актера на разных этапах онтогенеза (3-6 лет, 6-12 лет, 12-16 лет, 16-18 лет, взрослый и преклонный возраст) при выборе репертуара. Развитие творческих способностей в течение жизни. Театрально-игровая деятельность. Структура деятельности. Социализация ребенка посредством театральной деятельности.

Содержание модуля 2. Театрально-педагогические стратегии совершенствования техники актера

Тема 2.1. Приемы и способы воспитания голосоречевой выразительности актера.

Комплексный метод воздействия на голос и речь актера в процессе их тренировки. Характеристики методик опосредованного воздействия на голос и речь актера в процессе их тренировки. Тренировка речи в движении как способ методики опосредованного воздействия. Упражнения на скакалках как прием тренировки речи в движении. Критерии голосоречевой выразительности актера. Способы совершенствования фонационного дыхания, свободы звучания сценического голоса, активизации работы резонаторной и артикуляторной систем, действенности речи.

Практическое занятие 2.1.

Тренировка речи в движении как способ методики опосредованного воздействия. Упражнения на скакалках как прием тренировки речи в движении. Критерии голосоречевой выразительности актера.

Мастер-класс vip-лектора

Vip-лектор – Васильев Юрий Андреевич, профессор Российского государственного института сценических искусств, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза театральных деятелей, Лауреат IX Международной премии имени Андрея Толубеева, Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в

укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» имени Александра Невского в номинации «Служение».

В ходе мастер-класса слушатели познакомятся со способами сенсорной активизации работы резонаторной и артикуляторной систем.

Тема 2.2. Этапы формирования телесно-пластической выразительности актера.

«Постановка» тела будущих исполнителей. Воспитание «мышечного чувства» в движении как в едином психофизическом процессе. Формирование «художественного тела» в процессе работы над пластическими зарисовками и этюдами. Методика работы над пластическим этюдом. Пластический диалог с партнером. Создание телесно-пластической фразы.

Практическое занятие 2.2.

«Постановка тела» исполнителя: пластический тренинг в системе воспитания артиста.

Мастер-класс «Воспитание «мышечного чувства: от упражнения к пластической зарисовке и этюду».

Содержание модуля 3. Современные технологии в формировании личности актера в курсе обучения

Тема 3.1. Введение в современные технологии театра

Современный театр как коммуникационное пространство. Постдраматические театральные знаки в драматических спектаклях. Документальные формы современного театра. Вербатим как актуальный жанр спектакля. Художественный образ как выражение режиссерской концепции театрального спектакля (проекта). Работа с актером в документальных формах современного театра.

Практическое занятие 3.1.

Подготовительный период в создании спектакля в жанре «Вербатим».

Практическое занятие 3.2.

Работа с актером в документальных формах современного театра.

Тема 3.2. Интеграция современных и традиционных театральных ресурсов.

Соединение традиционных театрально-педагогических технологий и возможностей современной театральной техники в процессе формирования личности актера в курсе обучения. Цифровые изображения, звук и видео как значимые составляющие

современных театральнo-сценических произведений. Перспективные мультимедийные технологии в театральнo-педагогическом процессе. Применение современной театральнoй техники в воспитании выразительности актера.

Практическое занятие 3.2.

Перспективные мультимедийные технологии в театральнo-педагогическом процессе. Применение современной театральнoй техники в воспитании выразительности актера.

Практическая работа. Фрагмент театральнo-педагогической работы.

Поставьте и запишите на видео фрагмент спектакля (проекта) с обучающимися (участниками театральнoго коллектива) объемом звучания до 7 минут.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие преподаватели, имеющие высшее образование, соответствующее профилю реализуемой программы; специалисты, владеющие практическими навыками и опытом по профилю программы.

Требования к ресурсному обеспечению программы.

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и правилам.

Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий.

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса выбрана форма лекций-визуализаций; на практических работах подразумевается обсуждение проблемных вопросов в форме дискуссий, группового обсуждения результатов выполненных работ.

8. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

8.1. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В ходе освоения образовательной программы обучающийся изучает теоретический материал и выполняет комплекс практических заданий в установленной последовательности.

8.2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в полной мере освоившие учебный план образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде защиты фрагмента спектакля/спектакля (проекта), поставленного с обучающимися (участниками театрального коллектива) в формате видео объемом звучания до 7 минут.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По итогам обучения, к зачету, слушатели должны выбрать для создания театрально-сценической версии литературный (драматургический) материал с учетом возрастных особенностей актера, разобрать его при помощи действенного анализа и представить фрагмент спектакля (проекта), поставленного с обучающимися (участниками театрального коллектива) в формате видео. Защита фрагмента спектакля (проекта) должна осуществляться в форме представления фрагмента спектакля/спектакля (проекта), поставленного с обучающимися (участниками театрального коллектива) в формате видео и обоснования использованных методов и приемов театральной педагогики.

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

10.1. Основная литература

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 18.07.2019) // Официальный сайт компании «Консультант плюс» - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ - Загл. с экрана

2. Проект "Профессионального стандарта "Руководитель организации культуры и искусства" (по состоянию на 08.10.2013) (подготовлен Минтрудом России) Официальный сайт компании «Консультант плюс» - URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=4059#09472589932496862>. - Загл. с экрана.

3. Методические указания органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по отнесению организаций культуры к эффективным (неэффективным) по качеству и доступности услуг с учетом функциональной специфики // – Режим доступа: <https://www.mkrf.ru/documents/metodicheskie-ukazaniya-organam-ispolnitelnoy-vlasti-subektov-rossiyskoy-federatsii-i-organam-mestno/>. - Загл. с экрана.

4. Основы государственной культурной политики: [утв. Президентом РФ 24.12.2014 № Указ-808] // Официальный сайт «Консультант плюс» – – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/. – Загл. с экрана.

5.Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст]: учебное пособие / Б. Е. Захава. - 5-е изд. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. - 432 с.

6.Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли [Текст] М. О. Кнебель. – М.: ГИТИС, 2010. – 423 с.

7.Мастерство режиссера. I-Vкурсы: учебное пособие / ред-сост. С. В. Женовач; ред.-сост.: Н. А. Зверева, О. Л. Кудряшов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: РИТИ-ГИТИС, 2016. - 392 с.

Латынникова, И. Н., Прокопов, В. Л., Прокопова, Н. Л. Актерское мастерство [Текст]: учеб. Пособие для студентов первого курса специальности 52.05.01 «Актерское искусство» / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова; отв. ред. Н. Л. Прокопова. – Кемерово: КемГИК, 2017. – 171 с.

10.2.Дополнительная литература

1.Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены [Электронный ресурс] / Ю. Мочалов. – М.: Просвещение, 1981. – 329 с. – URL: <http://www.litmir.net/br/?b=134916>– Загл.с экрана.

2.Карпушкин, Михаил Александрович. Театральная педагогика: теория, методика, практика [Текст]: учебное пособие / М. А. Карпушкин. - Москва : Российский институт театрального искусства - ГИТИС, 2017. - 460 с.

3.Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник учителя. [Текст] / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 510 с.

4.Чехов, М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. Жизнь и встречи [Текст] / Чехов М. А. –Москва: АСТ, 2011. – 555 с.

5.Гуревич, Л. Я. Творчество актера: о природе сценических переживаний актера на сцене [Электронный ресурс] / Л. Я. Гуревич. – 2-е изд.. – Электрон. Дан. – Москва: Либроком, 2012. – 64 с. – (Университетская библиотека online: электрон. Библ. Система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44756&sr=1>. - Загл.с экрана.

6.Станиславский, К. С. Собрание сочинений в 9 т. [Текст]: / К. С. Станиславский. / Общ. ред. А. М. Смелянского - М.: Искусство, 1989 - 1999.

7.Чехов, М. А. Уроки для профессионального актера: На основе записей уроков, собранных и составленных Д. Х. Дюпре [Электронный ресурс] / Под ред. Д. Х. Дюпре; Перев. с англ. М. И. Кривошеев. –М.: Российский университет театрального искусства. – ГИТИС, 2011. –165 с. –URL: http://tlf.narod.ru/school/macho_lect_prof_acter.htm- Загл.с экрана.

10.3.Интернет-ресурсы

1. Театральная Энциклопедия – -URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/Index.php- Загл.с экрана.
2. Планета театра: [новости театральной жизни России] – -URL: <http://www.theatreplanet.ru/articles>. - Загл.с экрана.
3. Театральная энциклопедия. – -URL: <http://www.theatre-enc.ru>. - Загл.с экрана.
4. Хрестоматия актёра. – -URL: <http://jonder.ru/hrestomat>. - Загл.с экрана.
5. Театральная библиотека Сергея Ефимова - -URL: <http://www.theatre-library.ru> - Загл.с экрана.
6. Театральная библиотека --URL: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru> - Загл.с экрана.
7. Актерское мастерство – -URL: <http://acterprofi.ru>. - Загл.с экрана.
8. Университетская «библиотека Online» -URL: <http://www.biblioclub.ru>- Загл.с экрана.