

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 О.Л. Денисова
« 7 » сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАСТЕРСТВА АКТЕРА

Специальность: 52.09.02 Актёрское мастерство (по видам)

Вид: Актёрское 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 специальности 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;
- современные образовательные технологии в педагогической деятельности.

Ассистент-стажёр должен уметь:

- формировать практические навыки актёрской профессии у обучающихся на всех этапах обучения;
- 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;
- анализировать актуальные проблемы и процессы в области театрального образования;
- 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;
- навыками выбора оптимальных целей и образовательных стратегий для создания творческой атмосферы образовательной деятельности.

Обучающийся, 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).

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
ПК-1	<p><i>Обучающийся знает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы подхода к созданию сценического образа; - методику преподавания мастерства актёра. <p><i>Обучающийся умеет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - формировать практические навыки актёрской профессии у обучающихся на всех этапах обучения; - планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом, обеспечивать последовательность освоения материала; <p><i>Обучающийся владеет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками, позволяющими осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами социального взаимодействия;
ПК-2	<p><i>Обучающийся знает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современные научно-методологические публикации по актуальным проблемам мастерства актёра. <p><i>Обучающийся умеет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - свободно пользоваться театральной терминологией с целью доведения художественной информации до участников творческого процесса в доступной форме; - анализировать актуальные проблемы и процессы в области театрального образования <p><i>Обучающийся владеет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами, позволяющими формировать у студентов сознание социальной значимости актёрской профессии, высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности.
ПК-3	<p><i>Обучающийся знает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современные образовательные технологии в педагогической

	деятельности
	Обучающийся умеет: - создавать в учебном и театральном коллективе атмосферу доверия и творческого сотрудничества.
	Обучающийся владеет: - навыками выбора оптимальных целей и образовательных стратегий для создания творческой атмосферы образовательной деятельности

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.**

Трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего часов	Курс	
		1 курс	2 курс
Общая трудоемкость	612	324	288
Контактная работа (всего) в том числе:	338	202	136
Лекции	38	38	
Практические занятия	300	164	136
Самостоятельная работа (всего)	247	122	125
Трудоемкость контроля (подготовка к экзамену)	27		27
Форма промежуточной аттестации		зачет	экзамен

Темы дисциплины, их трудоемкость и содержание по видам учебных занятий

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Процедура оценивания/оцениваемые компетенции
1 курс		324	38	164	122	Текущий контроль
1	Развитие актёрского воображения.	26	8	10	8	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
2	Развитие наблюдательности. Наблюдение за животными, птицами, людьми.	18	2	10	6	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
3	Развитие аффективной	18	2	10	6	Оценка результатов

	памяти – способности ярко воспринимать впечатления, сохранять их и извлекать по мере необходимости.					выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
4	Воспитание чувства ритма и темпа. Тренировка на упражнение способности держать ритмический рисунок в различных темпах, действовать поочерёдно в нескольких темпо-ритмах.	18	2	10	6	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
5	Сценическое действие как многокомпонентный психофизический процесс.	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
6	Сценическое действие как главное средство актёрской выразительности.	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-1
7	Импровизации в одиночных этюдах.	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
8	Этюды на взаимодействие с партнёром в парных и групповых этюдах	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения этюдов в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
9	Упражнения для проведения занятий по темам: преодоление мышечных зажимов, сценическое внимание, темпо-ритм.	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
10	Упражнения для проведения занятий по темам: воображение и фантазия, аффективная память, психофизическое самочувствие.	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения упражнений в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
11	Упражнения для развития артистической	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения

	смелости и непосредственности.					упражнений в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
12	Одиночные этюды, нацеленные на пробуждение и активизацию фантазии и воображения студентов.	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения этюдов в ходе практических занятий, ПК-1; ПК-2, ПК-3
13	Анализ и освоение предлагаемых обстоятельств.	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения заданий ПК-2
14	Событийно-действенный разбор литературного произведения.	20	2	10	8	Оценка результатов выполнения заданий ПК-2
15	Конфликт – логика борьбы.	22	2	12	8	Оценка результатов выполнения заданий ПК-2
16	Сквозное действие. Цели и задачи.	22	2	12	8	Оценка результатов выполнения заданий ПК-2
	Промежуточная аттестация					Зачет
	2 курс	288		136	152	Текущий контроль
1	Анализ индивидуальных особенностей будущих артистов при выборе отрывков из произведений русских и зарубежных классиков.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-2
2	Поиски «Лица автора» в работе над отрывками из произведений русских и иностранных драматургов. понятие жанра в актёрском искусстве.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
3	Второй план. Подтекст роли. Физическое самочувствие роли.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
4	Подбор отрывков для работы со студентами по согласованию с руководителем курса.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
5	Распределить роли в выбранных отрывках.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
6	Для отрывков	19		10	9	Оценка результатов

	разработать систему первоначальных педагогических заданий.					выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
7	Сценическое перевоплощение.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
8	Метод действенного анализа.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
9	Перспектива роли. Перспектива артиста.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
10	Характер и характерность.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
11	Зерно образа и сверхзадача.	24		12	12	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
12	Обновление роли в процессе её сценической эксплуатации.	19		10	9	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
13	Факты и события пьесы, выбранной для дипломного проекта. Действенный анализ важнейших сцен, находящегося в работе дипломного спектакля.	28		14	14	Оценка результатов выполнения заданий ПК-1; ПК-2, ПК-3
	Промежуточная аттестация	27			27	Экзамен
	ВСЕГО	612	38	300	274	

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 руководитель ассистента-стажёра;
- просмотр и обсуждение спектаклей, выбранных в афише международных и Российских фестивалей.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Уровень сформированности компетенций			
Недостаточный Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	Пороговый Компетенции сформированы. Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	Продвинутый Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	Высокий Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков
Критерии оценивания			
Обучающийся демонстрирует пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.	Обучающийся демонстрирует знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой.	Обучающийся демонстрирует полное знание учебного материала, сформированность компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, демонстрирует навыки и умения,	Обучающийся демонстрирует всестороннее и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, демонстрирует творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
оценка «неудовлетворительно»	оценка «удовлетворительно»	оценка «хорошо»	оценка «отлично»
не зачтено	зачтено	зачтено	зачтено

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

Примерные варианты заданий для текущего контроля

№	Задание	Оцениваемые компетенции
1.	Покажите этюд, демонстрирующий результаты наблюдения за животными, птицами, людьми.	ПК-1, ПК-2, ПК-3

2.	Покажите упражнения, развивающие способности держать ритмический рисунок в различных темпах, действовать поочередно в нескольких темпо-ритмах.	ПК-1, ПК-2, ПК-3
3.	Покажите импровизацию в одиночных этюдах	ПК-1, ПК-2, ПК-3
4.	Покажите взаимодействие с партнёром в парных и групповых этюдах	ПК-1, ПК-2, ПК-3
5.	Покажите упражнения на преодоление мышечных зажимов, сценическое внимание, темпо-ритм.	ПК-1, ПК-2, ПК-3
6.	Покажите упражнения по темам: воображение и фантазия, аффективная память, психофизическое самочувствие	ПК-1, ПК-2, ПК-3
7.	Покажите одиночные этюды, нацеленные на пробуждение и активизацию фантазии и воображения студентов	ПК-1, ПК-2, ПК-3

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 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. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Задания для самостоятельной подготовки к занятиям, практическим занятиям:

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекционных и практических занятиях, при выполнении заданий и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;
- без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с

основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

7. 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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о Российском институте театрального искусства – ГИТИС, а также локальные нормативные акты института, сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении образовательных программ и другая необходимая информация содержатся на официальном сайте - <https://www.gitis.net/>.

Через официальный сайт обеспечивается доступ обучающихся и педагогических работников к различным сервисам и ссылкам, необходимым для ведения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Театральная библиотека Сергея Ефимова	Театральная библиотека Сергея Ефимова (theatre-library.ru)
Культура РФ	https://www.culture.ru/
Культура (газета)	http://portal-kultura.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1.	Учебная аудитория со сценической площадкой для групповых занятий	Столы, стулья, сценическая площадка; диммер; звуковой пульт; световой пульт; софит; ширма; театральный станок; акустическая колонка; пианино; камера; микрофоны	
2.	Учебная аудитория для самостоятельной работы	столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019
3.	Библиотека с читальным залом	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ