

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Ректор Г.А. Заславский

Протокол № 01.09 от 01.09 2023 г.

Заседания Ученого совета ГИТИСа

Приказ от 01.09 2023 г. № 61-3/ПК

Рабочая программа
дополнительного профессионального образования-
программа повышения квалификации

Школа Станиславского. Театральная педагогика XX века

1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании».
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов №ДЛ-1\05вн от 22.01.2015г.
- Устав Российского института театрального искусства- ГИТИСа

2. Область применения программы

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации: преподавателей, актеров, режиссеров, руководителей театральных коллективов

Требования к слушателям (категории слушателей) - лица с высшим или средним профессиональным образованием

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий

Объем в часах: всего – 36

3. Цель и планируемые результаты освоения программы

- выработать целостное представление о педагогических достижениях в области русского театра в 20-21 веках
- обогатить и практически оснастить профессиональный багаж педагога

Программа направлена на получение слушателями следующих **профессиональных компетенций:**

- применяет педагогический подход в репетиции роли, спектакля
- применяет метод действенного анализа в разборе пьесы и роли

В результате освоения программы обучающийся должен:

уметь:

- применять метод действенного анализа при разборе пьесы и роли;
- работать с трудами классиков русской театральной педагогики;
- применять на практике многообразие педагогического опыта русского театра в воспитании актеров и режиссеров;
- применять на практике многообразие педагогического опыта русского театра в репетиционном процессе.

знать:

- основные вехи театральной педагогики 20-го века, в основе которой русская психологическая школа, базирующаяся на открытиях К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
- элементы системы Станиславского
- репетиционную методику Немировича-Данченко
- что такое действенный анализ пьесы и роли М.О. Кнебель. Этюдный метод, как инструментальный подход к репетиции;
- открытия последователей и учеников Станиславского и Немировича-Данченко
- педагогические опыты Мейерхольда. Суть биомеханики.
- актерский тренинг М.А. Чехова

- великих педагогов второй половины 20 века: А.Д. Попов, М.О. Кнебель, А.А. Гончарова, Г.А. Товстоногов, А.В. Эфроса, А.А. Васильева, М.М. Буткевича, Л.Е. Хейфеца, П.Н. Фоменко и т.д.
- мировой опыт развития системы Станиславского-метод Р. Болеславского, М. Успенской, Ли Страсберга.

владеть:

- профессиональной терминологией, выработанной в театральной педагогике 20 века
- законами педагогической этики;
- анализировать драматургический материал, применяя режиссерский разбор классиков русской психологической школы.

4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

5. Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Всего трудоемкость (час)	Лекции (час)	Практические занятия (час)	Самостоятельные занятия (не регламентируются)
1	Тема 1 К.С.Станиславский. Цепь открытий. Создание Системы. В.И.Немирович-Данченко. Особенности педагогического подхода в работе с актером	6	4	2	
2	Тема 2 Последние опыты Станиславского. М.О.Кнебель. Вклад Кнебель в педагогику 20 века. Победы и поражения в поиске нового принципа репетиций. Действенный анализ пьесы и роли, этюдный метод – открытие	8	2	6	

	главного инструментария театральной режиссуры и педагогики.				
3	Тема 3 Михаил Чехов. О технике актера. Четыре способа репетирования: 1) воображение и внимание; 2) атмосфера; 3) окраска действия; 4) психологический жест. Особый вклад М.Чехова в технику киноактера.	4	4		
4	Тема 4 В.Мейерхольд Открытия мастера. Смысл актерского тренинга «Биомеханика».	4	4		
5	Тема 5 Зарубежная театральная педагогика 20 века Р.Болеславский, М.Успенская. Русская «Система» и американский «Метод» Европейские режиссеры-экспериментаторы: Питер Брук, Джорджо Стрелер, Ежи Гротовский	6			
6	Тема 6 Опыт педагогики второй половины 20 века. Обзор путей развития и разнообразия педагогических методик второй половины 20го века. Продолжения развития метода действенного анализа в Московской и Ленинградской школах (А.Д.Попов Г.А.Товстоногов, А.А.Гончаров, А.В.Эфрос, Л.Е. Хейфец, П.Н.Фоменко). Экспериментальный театр (М,М,Буткевич, А,А,Васильев)		8		
	Всего	36			
	Зачет				

6. Содержание курса

Тема 1. К.С. Станиславский. Цепь открытий. Создание Системы. Немирович-Данченко. Особенности педагогического подхода в работе с актером.

Краткий обзор состояния российской и мировой театральной педагогики на момент начала театрального эксперимента Станиславского и Немировича-Данченко. Разработка элементов будущей системы: предлагаемые обстоятельства, магическое «если бы», сценическое внимание, воображение, освобождение мышц, эмоциональная память, общение, сценическое самочувствие, задача и сверхзадача. Метод физических действий. Подтекст. Обобщение педагогического опыта в трудах Станиславского. Роль Немировича-Данченко в создании новой театральной техники. Упор на педагогический подход в репетиции спектакля. Понятия: «атмосфера», «тон», «второй план», «груз роли»

Тема 2. Последние опыты Станиславского. М.О. Кнебель. Вклад Кнебель в педагогику XX в. Победы и поражения в поиске нового принципа репетиций. Действенный анализ пьесы и роли, этюдный метод – открытие главного инструментария театральной режиссуры и педагогики

Разбор пьесы, путь действенного анализа от «разведки умом» (определение событийного ряда, конфликта, сквозного действия) к этюдам, позволяющим во взаимодействии проверить суть происходящего в сцене.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Метод действенного анализа. Разбор с педагогом пьесы классического репертуара. Определение поворотных событий, основного конфликта, предлагаемых обстоятельств, сквозного действия. Сверхзадача – как основа замысла спектакля.

Тема 3. Михаил Чехов. О технике актера. Четыре способа репетирования:

1) воображение и внимание; 2) атмосфера; 3) окраска действия;

4) психологический жест. Особый вклад М. Чехова в технику киноактера.

Любимый ученик Станиславского. Актерский гений Михаила Чехова. Педагогические опыты в чеховской студии в России. Путь в эмиграции. Чехов и антропософия. Элемент герметизма в тренингах Чехова.

Тема 4. В. Мейерхольд. Открытия мастера. Смысл актерского тренинга «Биомеханика».

Мейерхольд – от ученика Немировича-Данченко и актера МХТ до режиссера и педагога. Эксперименты с масками комедия дель-арте. Режиссерские открытия в Александринском театре. Создание режиссерского факультета в ГИТИСе – начало профессионального обучения режиссуре. Основные термины биомеханики (отказ, посыл, тормоз, точка). «Предыгра» - как главная зона сценической выразительности. Таблицы актерских амплуа. Смысл метода. Последователи и ученики. Трагедия мастера. Забвение и возвращение.

Тема 5. Зарубежная театральная педагогика XX века. Система Станиславского в Америке. Р. Болеславский, М. Успенская. Европейские режиссеры экспериментаторы: Ежи Гротовский, Питер Брук, Джорджо Стрелер.

Труд Болеславского «Актерская техника. Шесть первых уроков», версия поисков Станиславского. Сравнительный анализ развития русской и американской ветви системы. Ежи Гротовский. «Тотальный актер». Театр как священнодействие. Бедный театр.

Питер Брук. Поиск протоязыка театра.

Джорджо Стрелер. Синтез психологического театра и театра представления.

Тема 6. Опыт педагогики второй половины 20 века.

Обзор путей развития и разнообразия педагогических методик второй половины XX века. Продолжения развития метода действенного анализа в Московской и Ленинградской школах (Г.А. Товстоногов, А.Д. Попов, А.А. Гончаров, А.В. Эфрос, Л.Е. Хейфец, П.Н. Фоменко). Экспериментальный театр (М.М. Буткевич, А.А. Васильев)

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.1. Материально-техническое обеспечение

Программно-технический комплекс при использовании дистанционных технологий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Список литературы

1. Альшиц. Ю.Л. «Тренинг forever», М.ГИТИС, 2009.
2. Беседы К.С.Станиславского в студии Большого театра. М., 1952

3. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Актер и образ, сверхзадача режиссера и педагога. М., ГИТИС.2007
4. Буткевич М.М. К игровому театру: В 2 т. М., ГИТИС.2022
5. Георгий Товстоногов учит и репетирует. СПб., 2007
6. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., ГИТИС.2013
7. Зверева Н.А. «Вспоминая Марию Осиповну Кнебель» М, ГИТИС,2014
8. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. М. , ГИТИС. 2010
9. Кнебель М.О. «Вся жизнь», любое издание
- 10.Кудряшов О. Л. А я гляжу на них...М., ГИТИС.2019
- 11.Кудряшов О.Л. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинки и слушающих музыку. М., ГИТИС.2013
- 12.Попов А.Д. Замечания по этюдам начального периода работы. // Мастерство режиссера. М., ГИТИС. 1982
- 13.Станиславский К.С. Работа актера над собой. Любое издание
- 14.Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2т. М., Иск. 1984
- 15.Черкасский С. «Мастерство актера. Шесть первых уроков. Ричард Болеславский. Мария Успенская» . изд. АСТ, 2022г.
- 16.Чехов М. О технике актера. М., 2007
- 17.Фельштинский В. М. Открытая педагогика. СПб., Балтийские сезоны. 2006.
- 18.Эфрос А.В. «Репетиция-любовь моя», ISBN, 1993
- 19.Гротовский Е. От бедного театра к искусству- к искусству проводнику. М.АРТ,2003
- 20.Стрелер Джорджо . Театр для людей. Москва: Радуга,1984
- 21.Брук Питер. Пустое пространство. RUGRAM, 2022

9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Вид аттестации: зачет в форме письменного ответа на вопросы.

10. Программа разработана: Кудряшов О.Л., профессор кафедры режиссуры драмы, Гранитова-Лавровская Е.Г., ст. преподаватель кафедры режиссуры драмы.