

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ **И.В.Коротков**

«_____» _____ **2024 г.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»**

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, 2024

Авторы: Фокин В.П., 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

СОГЛАСОВАНО:

Зав.кафедрой актерского мастерства _____/В.П.Фокин

Начальник отдела по методической работе _____/Атаман В.В.

Зав.библиотекой _____/Шипулина В.М.

Зав.отделом аспирантуры _____/Медведева С.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

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:

Освоение ассистентом-стажером комплекса теоретических и практических знаний в соответствии с основополагающими принципами русской психологической Школы актерского мастерства. Углубленное изучение методической и специальной литературы по данным вопросам.

Задачи изучения дисциплины:

- Освоение педагогического репертуара высшей школы и произведений разных эпох, стилей и жанров.
- Стремление к формированию профессионального мышления, повышению внутренней мотивации стажера, системы его этических и эстетических ценностей.
- Стремление к овладению знаниями о закономерностях и методах исполнительской работы, подготовки к публичному выступлению, студийной записи.

2.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Дисциплина «Методика преподавания актерского мастерства» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования относится к специальным дисциплинам и является обязательной в рамках базовой части (Б1.Б.03.05). 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 7 зачетных единиц (252 академических часа). 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. |
| УК-2 | - способностью к умению анализировать и интерпретировать факты, события, явления из сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте. |
| УК-3 | - способностью к анализу явлений и достижений в области культуры и искусства для формирования компетентных суждений по актуальным проблемам профессиональной творческо-исполнительской и педагогической деятельности артиста. |
| УК-4 | - способностью к аргументации личной позиции в отношении современных процессов в области всех видов театрального искусства и кино, сценического искусства и эстрады, культуры. |
| ПК-1 | - способностью к преподаванию творческих дисциплин основной образовательной программы высшего образования на уровне, соответствующим ФГОС ВО в области актерского мастерства. |
| ПК-2 | - 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-3 | - способностью к разработке и применению современных образовательных технологий, к выбору оптимальных целей и образовательных стратегий для создания творческой атмосферы образовательной деятельности. |
| ПК-4 | - способностью к формированию профессионального мышления, повышению внутренней мотивации обучаемого, системы его этических и эстетических ценностей, направленных на гуманизацию общества. |
| ПК-5 | - способностью к освоению основ общей и профессиональной педагогики, художественных произведений разных эпох, направлений, стилей и жанров. |
| ПК-12 | - способностью к разработке и реализации собственных и совместных с представителями других организаций в сфере образования просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей кино, радио, телевидения, сети «Интернет». |

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать:

- Основные методики преподавания дисциплины «Актерское мастерство».

Уметь:

- Применять полученные теоретические знания на практике.

Владеть:

- Навыками освоения входящих в репертуар произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям.
- Навыками показа своей исполнительской работы на различных сценических площадках.

III. Содержание дисциплины.

3.1. Организационно-методические дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	7 зачетных единиц, 252 часа.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по годам.	
		1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	132	68	64
Практический блок:			
Практические занятия	132	68	64
Самостоятельная работа:	78	34	44
Форма контроля	42	6 (ЗаО)	36 (Э)
Всего часов:	252	108	144

3.2 Тематический план дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия	
		Практические занятия	Самостоятельная работа
1 год			
Тема 1. В.И.Немирович-Данченко – режиссер и театральный педагог. Актуальность педагогических принципов.	28	18	10
Тема 2. «Метод физических действий» К.С.Станиславского.	28	18	10
Тема 3. Творческий метод М.Чехова, этюдный метод.	28	18	10
Тема 4.Творческие взгляды В.Э.Мейерхольда, актуальность в наше время.	18	14	4
Зачет с оценкой	6		
2 год			
Тема 5. «Поэзия педагогики» М.И.Кнебель – школа педагогики.	36	22	14
Тема 6. Опыт педагогики С.А.Герасимова. Адаптация сценического опыта в работе на съемочной площадке.	36	22	14
Тема 7. Апробация приобретенных знаний в практической деятельности.	36	20	16
Экзамен	36		
Итого:	252	132	78

3.3. Тематическое содержание дисциплины.

Тема 1. В.И.Немирович-Данченко – режиссер и театральный педагог. Актуальность педагогических принципов. (УК-1, ПК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, ПК-3, УК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-12)

Освоение литературного творчества В.И.Немировича-Данченко, знакомство с педагогическими принципами и режиссерскими разработками.

Тема 2. «Метод физических действий» К.С.Станиславского. (УК-1, ПК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, ПК-3, УК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-12)

Знакомство с «методом действенного анализа» как способа работы, обучения и воспитания. Анализ действия: «застольный период», изучение литературного, авторского материала («разведка умом»), пересказ артистами литературного материала по линии действий своих персонажей, но «через себя, от своего имени, приближая тем самым материал к себе, себя – к материалу; анализ действием – «этюдный метод» - практическое освоение «застольного периода»: работа на площадке.

Тема 3. Творческий метод М.А.Чехова, этюдный метод. (УК-1, ПК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, ПК-3, УК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-12)

Вклад М.А.Чехова в развитие и совершенствование методики преподавания актерского мастерства. Система упражнений, этюдов и тренингов. Использование приобретенных знаний в практической работе со студентами.

Тема 4. Творческие взгляды В.Э.Мейерхольда, актуальность в наше время. (УК-1, ПК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, ПК-3, УК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-12)

Вклад В.Э.Мейерхольда в развитие театрального искусства. Взгляды на творчество актера. «Биомеханика» Мейерхольда – система упражнений в работе актера над собой. Использование приобретенных знаний в практической работе со студентами.

Тема 5. «Поэзия педагогики» М.И.Кнебель – школа педагогики. (УК-1, ПК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, ПК-3, УК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-12)

Знакомство с литературным наследием М.И.Кнебель. Методика преподавания как продолжение и развитие основополагающего метода актерского творчества К.С.Станиславского.

Тема 6. Опыт педагогики С.А.Герасимова. Адаптация сценического опыта в работе на съемочной площадке. (УК-1, ПК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, ПК-3, УК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-12)

Знакомство с творчеством С.А.Герасимова. Актерская школа С.А.Герасимова, ее основные принципы по обучению и воспитанию актера кино.

Тема 7. Аprobация приобретенных знаний в практической деятельности. (УК-1, ПК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, ПК-3, УК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-12)

Работа на сценической площадке под руководством руководителя стажировки.

3.4. Самостоятельная работа.

В течение всего обучения учащимся необходимо вести самостоятельную работу параллельно с аудиторными занятиями.

Учащийся более углубленно осваивает не только элементы Школы, но и знакомится с теоретическими аспектами Системы, методикой преподавания актерского

мастерства, имеет возможность самостоятельной работы (посещение театров, кино, выставок и т.д.). В задачи самостоятельной работы входит посещение театров, кинопремьер, выставок. Данный вид работы предполагает выполнение заданий педагога, а также самостоятельный выбор, что предполагает развитие у учащегося способности к художественному анализу произведений.

Развитие международного фестивального процесса дает возможность в настоящее время знакомиться с театральными произведениями других Школ, с методиками преподавания Школ мира. Это прекрасная возможность для ассистента-стажера расширить свой профессиональный кругозор.

3.5. Образовательные технологии.

В ходе освоения дисциплины при проведении занятий используется образовательная технология, предусматривающая освоение методического материала (подбор литературы по темам):

- Практические занятия с последующим разбором.
- Апробация различных методик преподавания под руководством научного руководителя.

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

4.1. Основная литература.

1. В.И.Немирович-Данченко Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. М., Правда, 1989
2. Волконский С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники. М. Книжный дом «Либрикон», 2012
3. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 3-х т. М.: Искусство, 1982-1984.
4. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., «Артист. Режиссер. Театр», 2003
5. Довженко А.П. Собр.сочинений в 4-х т., М., Искусство, 1966-1969
6. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М., Искусство, 1968
7. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011
8. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания». СПб., Прайм ЕВРОЗНАК, М: Полиграфиздат, 2012
9. Чехов М.А. Литературное наследие в 2-х т. Об искусстве актера. М., Искусство, 1995

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>

V. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Аудитория-мастерская
Осветительная аппаратура
Одежда сцены
Музыкальная аппаратура
Мебель рабочая (одинаковые стулья по количеству студентов и педагогов)
Ролл ставни
Книжный фонд библиотеки
Интернет-обеспечение.

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 зачет с оценкой в конце первого года обучения. Подведение итогов пройденного материала с точки зрения адаптации классических и современных методик с учетом особенностей современного актерского образования.

6.2. Итоговый контроль.

Для итогового контроля знаний по дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен в конце второго года обучения. Подведение итогов пройденного материала. Обзор существующих методик преподавания актерского мастерства (привести примеры).

Экзаменационная оценка является итоговой и проставляется в приложение к диплому.

6.3. Фонды оценочных средств.

В критерии оценки при сдаче зачета с оценкой и экзамена по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «отлично» ставится за содержательный, подкрепленный знанием фактического материала, ответ.

Оценка «хорошо» ставится за содержательный ответ, но требующий уточнения по одному из вопросов.

Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, требующий уточнения по всем вопросам экзаменатора, демонстрирующий фрагментарность знаний, недостаточное умение анализировать предлагаемые произведения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится ассистенту-стажеру не выполнившему в полном объеме учебный план обучения, педагогические задачи, продемонстрировавшего незнание фактического материала (основные методики преподавания актерского мастерства).

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 не только элементы Школы, но и знакомится с теоретическими аспектами Системы, профессиональными и общечеловеческими этическими нормами, имеет возможность самостоятельной работы (посещение театров, кино, выставок и т.д.).

Приобретает навыки анализа театральных и кинопроизведений, знакомится с произведениями разных стилистик, трактовок, жанров, методик.

Итоговая аттестация, в данном случае, рассматривается как этап повышения квалификации, приобретение дополнительных навыков и 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, всем комплексом специальных дисциплин, в частности дисциплины «Методика преподавания актерского мастерства».

Первый год обучения предполагает более углубленное освоение основ профессиональных знаний и умений как теоретических, так и практических: чтение соответствующей литературы по специальности, знакомство с современными театральными методиками, рекомендации педагога по наиболее успешным театральным и кинособытиям как классическим, так и новаторским.

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, быть открытым к восприятию новых знаний, новых методик

Второй курс является, по сути, продолжением работы, начатой в первый год обучения: постоянное развитие приобретенных знаний, дальнейшее расширение фактического материала с точки зрения развивающегося театрального и кинопроцесса, художественной культуры в целом. В результате обучения учащийся должен овладеть способностью анализа художественных произведений на основе полученных знаний, сформулировать для себя актуальные принципы современной театральной педагогики, синтезирующей принципы различных методик, способствующих формированию профессионального «универсального» актера.