

**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
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ»**

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

Автор: Коростылева М.В.

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 _____/Фокин В.П.

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:

Профессиональное развитие в контексте современной театральной педагогики.

Задачи изучения дисциплины:

- Развитие творческого потенциала учащегося средствами современной театральной педагогики.
- Приобретение навыков формирования содержательной творческой среды в системе профессионального образования.

2.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Актуальные проблемы театральной педагогики» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования относится к специальным дисциплинам и является обязательной в рамках базовой части (Б1.Б.03.06). 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 8 зачетных единиц (288 академических часов). 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-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-5** - способностью к освоению основ общей и профессиональной педагогики, художественных произведений разных эпох, направлений, стилей и жанров.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать:

- Основные методики преподавания дисциплины «Актерское мастерство».

Уметь:

- Адаптировать полученные знания и навыки в соответствии с требованиями современного кинематографа и театра.

Владеть:

- Навыками освоения комплекса профессиональных знаний в соответствии с требованиями современного кинематографа и театра.

III. Содержание дисциплины.

3.1. Организационно-методические данные дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц, 288 часов.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по годам.	
		1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	132	68	64
Теоретический блок:			
Лекции	66	34	32
Практический блок:			

Практические занятия	66	34	32
Самостоятельная работа:	144	34	110
Форма контроля	12	6 (Зоц)	6 (Зоц)
Всего часов:	288	108	180

3.2 Тематический план дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоемкос ть (в часах)	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия		Самостояте льная работа
		Лекции	Практич еские занятия	
1 год				
Тема 1. Логика построения учебного процесса с учетом профессиональной перспективы. Профессиональная мотивация.	48	16	16	16
Тема 2. Актуальные проблемы профессиональной исполнительской и педагогической деятельности.	54	18	18	18
Зачет с оценкой	6			
2 год				
Тема 3. Вопросы создания индивидуальной художественной интерпретации сценических произведений.	174	32	32	110
Зачет с оценкой	6			
Итого:	288	66	66	144

3.3. Тематическое содержание дисциплины.

Тема 1. Логика построения учебного процесса с учетом профессиональной перспективы. Профессиональная мотивация. (УК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, УК-4, ПК-5)

Формирование у стажера профессионального мышления, способности к повышению внутренней мотивации, системы его этических и эстетических ценностей.

Тема 2. Актуальные проблемы профессиональной исполнительской и педагогической деятельности. (УК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, УК-4, ПК-5)

Анализ явлений и достижений в области культуры и искусства для формирования компетентных суждений по актуальным проблемам профессиональной исполнительской и педагогической деятельности артиста.

Тема 3. Вопросы создания индивидуальной художественной интерпретации сценических произведений. (УК-1, УК-2, ПК-2, УК-3, УК-4, ПК-5)

Ознакомление с новациями в профессиональном кинематографе и театре (спектакли, фильмы) с последующим обсуждением.

3.4. Самостоятельная работа.

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

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.

3.5. Образовательные технологии.

В ходе освоения дисциплины при проведении занятий используется образовательные технологии, предусматривающие освоение методического материала (подбор литературы по темам):

- Лекции.
- Семинарские занятия с последующим обсуждением.
- Ознакомление с новациями в профессиональном кинематографе и театре (спектакли, фильмы) с последующим обсуждением.

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.

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 методик с учетом требований современного актерского образования, основываясь на конкретных примерах театрального процесса.

6.2. Итоговый контроль.

Для итогового контроля знаний по дисциплине учебным планом предусмотрен зачет с оценкой в конце второго года обучения. Подведение итогов пройденного материала. Сравнительный анализ сценических произведений, созданных с использованием разных методик (автор, эпоха, социум и т.д.).

Зачетная оценка является итоговой и проставляется в приложение к диплому.

6.3. Фонды оценочных средств.

В критерии оценки при сдаче зачетов по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «отлично» ставится за полный грамотный ответ.

Оценка «хорошо» ставится за правильный грамотный ответ, но:

- требующий уточнения по одному из вопросов,
- при наличии одного-двух недочетов.

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильный грамотный ответ, но:

- требующий уточнения по всем вопросам экзаменатора: 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 (театральных произведений).

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.

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 «Актуальные проблемы театральной педагогики».

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 нашего времени.

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.

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.