

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»**

Институт дополнительного образования и профессиональной переподготовки

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образованию
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»

Я.Ю. Радюкова
« » 2024г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ**

«АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»

Вид профессиональной деятельности: Актерское искусство

Документ: диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Объем: 432 часа / 12 зачетных единиц

Тамбов 2024

Составитель:

Слинкина Татьяна Ивановна, ассистент кафедры сценических искусств, педагог дополнительного образования высшей категории, Почётный работник образования РФ, Лауреат государственной премии в сфере образования Вологодской области, Лауреат Премии Нацпроекта «Лучший педагог», Лауреат Всероссийских и Международных фестивалей-конкурсов в сфере культуры и образования.

Эксперт – Елена Владимировна Кондрашкина, доцент кафедры сценических искусств, Заслуженная артистка Украины, актриса Тамбовского Государственного Академического Драматического театра (ТОГАУК ТАМБОВТЕАТР).

Рабочая программа обсуждена кафедре сценических искусств 28.08.2024 г. (протокол заседания №1).

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы.

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 г.г
2. Приказ Минтруда России от 12.04. 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов».
3. Приказ Минобрнауки России от 1.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
4. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и фgos.ru социальной защиты Российской Федерации от 8.09.2015г. №613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015 г., рег. № 38994).
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.11. 2014 г., регистрационный № 34779), в редакции Приказа Минобрнауки России от 08.02.2021 № 84.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
8. Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2030 г. от 31.03.2022 г. № 678-р. «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», вид деятельности «Актерское искусство».

Программа разработана на основе ФГОС ВО 52.05.01 «Артист драматического театра и кино», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.11.2017 № 1128.

Программа разработана в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 № 652Н).

1.2. Требования к слушателям: наличие среднего профессионального образования или высшего образования по программам подготовки специалистов или бакалавриат.

1.3. Цели, задачи программы профессиональной переподготовки и планируемые результаты обучения.

Характеристика профессиональной деятельности: обучающийся (студент) готовится к выполнению деятельности, связанной с организацией и регулированием художественного воспитания детей и взрослых в сфере дополнительного образования «Актерское искусство».

Цель: - обеспечение подготовки в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования детей и взрослых в реализации программы художественной направленности «Актерское искусство».

- получение системных дополнительных знаний, практических умений, навыков, для осуществления нового вида деятельности.

Задачи:

- Создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной области и совместную образовательную деятельность обучающихся;
- Подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование информационных ресурсов для общекультурных, образовательных и профессиональных потребностей общества;

- Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в данной области актёрского искусства;

- Ориентация обучающихся на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки «Актёрское искусство» обучающийся (студент) **должен знать:**

- приёмы внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью.

Должен уметь:

- применять приёмы психотехники актёра в работе над ролью;

- готовить под руководством режиссера-педагога исполнять роли в любительских учебных постановках;

- свободно владеть внутренней и внешней актёрской техникой, включающей культуру сценической речи, навыки вокального и ансамблевого пения, пластическую выразительность тела, быть готовым технически и пластически к выполнению задач, поставленных педагогом.

Иметь навыки: - работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла, владеть методологией самостоятельной работы над ролью;

- ориентироваться в библиографических источниках по проблемам театрального искусства и методики преподавания.

1.4. Планируемые результаты обучения.

Обучающийся (студент), освоивший данную программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа.

Художественно-творческая деятельность:

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, исполнять роли в создании художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

- умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, исполнять постановочную роль в коллективе (ПК-2);

- быть готовым проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, моно-композиции, концертном и эстрадном представлении (ПК-3);

- способным работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла и пространства (ПК-4);

- владением государственным языком Российской Федерации (русским языком) и искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5);

- способным к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стиливой природой (ПК-6);

- умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7);

- умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние через пластическую выразительность (ПК-12).

Педагогическая деятельность:

- готовностью проводить актерские тренинги и репетиции, использовать общепринятые информационно-коммуникационные технологии, развивать способность к рациональному выбору и реализации образовательных программ художественного направления на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов, анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы (ПК-14);

- готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проектировать внеучебные мероприятия с использованием современных воспитательных технологий в реализации учебного процесса в образовательных организациях начального общего, основного и среднего общего и дополнительного образования (ПК-15);

- умением работать с искусствоведческой, методической литературой, анализировать произведения литературы и искусства, драматические, пользоваться профессиональными технологиями, методиками, понятиями и терминологией для создания рабочих программ по профилю (ПК-16).

При разработке ППП «Актерское искусство» организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы на конкретные области знания, и вида деятельности.

1.5. Формы освоения программы: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

1.6. Трудоемкость программы ДПО «Актерское искусство», реализуемой в рамках формирования обучающимися индивидуальной образовательной траектории: объемом не менее 432 часов, реализуемая в 2-7 семестрах, включая дисциплины блока minors 2-4 семестров и включая УМК дисциплины 5-6 семестра - в системе Moodle .

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/ п	Наименование учебных курсов, дисциплин (модулей), практик	Формы промежуточно й аттестации	Обязательные учебные занятия		Самостоятельн ая работа обучающегося	Всего (час.)
			Всего (час.)	в т.ч. лабораторные и практические занятия (час.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Модуль 1. Театральная педагогика	Зачет	56	36	16	72
1.1	Нормативно-правовая база художественного образования.	Входящий контроль	12	8	6	18
1.2	Театр в жизни современного человека.	Семинар	18	10	4	22
1.3	Театральная педагогика как уникальное средство художественного воспитания личности детей и молодежи.	Текущий контроль	24	18	6	30
1.4	Промежуточная аттестация	Зачет	2			2
2	Модуль 2. Речевое искусство	Зачет	54	36	18	72
2.1	Подготовка речевого аппарата к звучанию. Дыхание.	Входящий контроль	12	8	6	18
2.2	Развитие диапазона голоса.	Тренинг	16	10	6	22
2.3	Слово в жизни и на сцене.	Открытое занятие	24	18	6	30
2.4	Промежуточная аттестация	Зачет	2			2
3	Модуль 3. Режиссура и актерское мастерство	Зачет	56	40	16	72
3.1	Техника речи в мастерстве актера.	Входящий контроль, диагностика	26	20	8	34
3.2	Искусство художественного слова.	Текущий контроль	28	20	8	36
3.3	Промежуточная аттестация	Зачет	2			2
4	Модуль 4. Пластическая выразительность актёра.	Зачет	56	46	16	72
4.1	Сценическая пластика актёра.	Входящий контроль	26	22	8	34
4.2	Сценическое движение.	Открытое занятие	28	24	8	36
4.3	Промежуточная аттестация	Зачет	2			2
5	Модуль 5. Творческо-	Зачет	54	36	18	72

	исполнительская деятельность актёра театра.					
5.1	Основы актёрского мастерства и уроков режиссуры.	Входящий контроль	12	8	6	18
5.2	Сценическое внимание и взаимодействие в творчестве актеров.	Текущий контроль. Тренинг-концерт	16	10	6	22
5.3	Сценическое отношение – путь к образу и основа действия.	Открытое занятие-показ	24	18	6	30
5.4	Промежуточная аттестация	Зачет	2			2
6	Модуль 6. «ШАРМ» – Школа актёрско-режиссёрского мастерства.	Экзамен	54	42	18	72
6.1	Школа актёрского мастерства	Входящий контроль	18	14	6	24
6.2	Театр – искусство коллективное.	Текущий контроль	16	12	6	22
6.3	Режиссер – коллектив – репертуар.	Открытый показ	18	16	6	24
6.4	Итоговая аттестация	Экзамен	2			2
Итого по программе:			330	236	102	432

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.

Реализация программы обеспечивается сотрудниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях договора гражданско-правового характера. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю программы повышения квалификации, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, должна составлять не менее 50 процентов.

Доля научно-педагогических из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу повышения квалификации не менее 10 процентов.

Требования к материально-техническим условиям.

Для реализации программы необходима одна учебная аудитория для проведения лекционных занятий с применением дистанционных образовательных технологий.

- Театральная мастерская, оснащенная сценическим оборудованием:

Свет-прожектора, звуковое оснащение, муз.центр, ширмы, кубы, стол, стулья, ковровое покрытие сценического пространства, зеркало.

- Реквизит и сценические детали костюмов из подбора. Грим и парики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: аудитория должна быть оборудована учебной мебелью, доской.

Технические средства обучения: компьютер или ноутбук с выходом в Интернет, проектор, экран, доступ к принтеру.

Требования к информационным и учебно-методическим условиям

Для реализации программы необходима обеспеченность основной литературой из расчета 10 экземпляров на каждые 10 слушателей.

Для реализации программы необходим доступ обучающихся к ЭБС университета, а также обеспечение их справочными и другими учебно-методическими изданиями в печатном или электронном виде.

Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с настоящей программой в соответствии локальными нормативными актами образовательной организации.

Продолжительность занятий устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации.

Занятия начинаются не ранее 10.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Занятия могут осуществляться в субботу.

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Вановская Е.В. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене. М., 1989.
2. Васильева А. Основы культуры речи. «Упражнения по дикции». М., 1990
3. Вербовская А., Головина О., Урнова В. Искусство речи — М., Искусство, 1977.
4. Ершов П. М. Технология актерского искусства - Соч. в 3 т. Т.1. - М.: РОУ, 1992.
5. Запорожец Т. Логика сценической речи: Учеб. Пособие. - М., 1974.
6. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера. М., ВТО 1964.
7. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. - М., 1977.
8. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь М., 2002.
9. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. - М., 1985.
10. Кохтев Н.Н. Риторика. Учебное пособие для учащихся. М., 1994.
11. Лейтес Н.С. «Возрастная одаренность и индивидуальные различия» М., 1997
12. Петрова А.Н. Сценическая речь М., 1980.
12. Станиславский К.С. Речь и ее законы. Сб. сочинений М., 1955.
13. Сазонова В.А. Театральная педагогика: традиции и современность. История, теория, практика. Монография. – Тамбов. Издательский дом «Державинский», 2019.
14. Савкова З.П. Поэзия на самодеятельной сцене. Л., 1990.
15. Савкова З.П. Как сделать голос сценическим. М., 1975.

Дополнительная литература:

1. Андрачников С.Г. Пластические тренинги. М., 2000.
2. Аванесов Р. Русское литературное произношение. - М., 1984
3. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения //Педагогика. -2009. - №4. – С.18-22
4. Бойко Е.Л., Золотарева А.В., Пикина А.Л. Дополнительное образование в учреждениях НПО (СПО): методическое пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010
5. Кох И.Э. Основы сценического движения. Л., 1976.
6. Лисицкая Т.С. Аэробика на все вкусы. М., 1994.
7. Михайлова Э.И., Иванов Ю.И. Ритмическая гимнастика. М., 1987.

8. Нахимовский А.М. Профессия – режиссёр. М., 1999/12.
9. Петров С.В. Физический тренаж как элемент актерского тренинга. Ч., 1992.
10. Шишигин Ф.Е. Беседы о режиссуре. Учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГТИ, 2013
11. Шишикина В.А. Движение плюс движение М., 1991.
12. Яхонтов В. Театр одного актёра.- М., Искусство, 1958.

6.3. Иные источники:

Интернет-ресурсы:

1. <http://tart.spb.ru/> Санкт – Петербургская Государственная театральная академия
2. <http://deti-teatr.ru/> Клуб «Дети – Театр – образование»
3. <http://www.arttube.ru/> информация о выставках, новых экспозициях музеев, галерей; лекционный материал, фотоотчеты, ссылки.
4. <http://www.1september.ru> «Первое сентября». Сервер объединения педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет.<http://logoped.name/category/educational-games...children> Игры по развитию речи.
5. http://logoburg.com/modules/newbb_plus Обмен опытом с коллегами, речевые игры, методические рекомендации.
6. Электронная библиотека – Школьный театр. Методика и репертуар.
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
8. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - <https://www.rsl.ru/>

Основные театральные термины (Азбука театра)

АВАНСЦЕНА – передняя часть сцены (между занавесом и рампой).

АКТ – законченная часть драматического произведения или театрального представления; то же, что и действие.

АКТЕР, актриса– исполнитель (исполнительница) ролей.

АМПЛУА – сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним данным определенного актера.

АМФИТЕАТР –1) античное сооружение для зрелищ: овальная арена, вокруг которой уступами располагались места для зрителей; 2) места в зрительном зале за партером.

АНГАЖЕМЕНТ – приглашение актера на определенный срок для участия в спектаклях.

АНТРАКТ – перерыв между действиями (актами) спектакля, между отделениями концерта.

АНТРЕПРЕНЕР – владелец, содержатель, арендатор частного театра.

АНШЛАГ– объявление о том, что все билеты (на спектакль, представление) проданы.

БАЛАГАН–театральное представление комического характера, показываемое на ярмарках и народных гуляньях (в России с XVIII в.).

БАЛКОН – места в зрительном зале, расположенные амфитеатром в различных ярусах.

БЕЛЬЭТАЖ – первый ярус балконов над партером и амфитеатром в зрительном зале.

БЕНЕФИС – 1) театральное представление в честь одного актера; 2) спектакль, сбор от которого поступал я пользу нескольких актеров, а также других работников театра.

БЕНУАР – театральные ложи на уровне сцены или ниже по обеим сторонам партера.

БУТАФОР – театральный работник художник, ведающий бутафорией.

БУТАФОРΙΑ – предметы, специально изготавливаемые и употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках.

ВЕРТЕП – народный украинский кукольный театр, получивший распространение в XVII—XIX вв. Куклы, укрепленные на проволоке внутри двухъярусного ящика — вертепа, приводились в движение вертепщиком. Сцены на библейские сюжеты. Сатирические интермедии под музыку.

ГАЛЕРКА – верхний ярус зрительного зала.

ГАСТРОЛИ – выступление актеров на выезде в других театра.

ГЕРОЙ – главное действующее лицо в спектакле.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ – последняя перед спектаклем, концертом.

ГРИМ –1) искусство изменения внешности актера (лица) с помощью специальных красок, наклеек, парика, прически и др.; 2) краски и другие принадлежности для гримирования.

ГРИМЕР – специалист, занимающийся гримировкой актеров.

ДЕЙСТВИЕ – законченная часть спектакля. То же, что и акт.

ДЕКЛАМАЦИЯ – четкое выразительное чтение вслух.

ДЕКОРАЦИЯ – художественное оформление места действия на театральной сцене, создающее зрительный образ спектакля.

ДРАМАТУРГ – автор драматических произведений.

ДРАМАТУРГИЯ – 1) драматическое искусство, теория построения произведений;

2) совокупность таких произведений; 3) сюжетно-композиционная основа отдельного театрального произведения.

ИНЖЕНЮ – амплу актрисы, играющей роль наивной девушки.

ИНТЕРМЕДИЯ – небольшая пьеса, исполняемая между актами драматического или оперного спектакля; вставная сцена.

КОЛОСНИКИ – верхняя (невидимая зрителю) часть сцены для установки блоков, сценических механизмов и подвески элементов декораций.

КОМИК – амплу актера, исполняющего комедийные роли.

КОТУРНЫ – сандали на высокой подошве у древнегреческих актеров для увеличения роста.

КУЛИСЫ – плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), по бокам сцены.

ЛИЦЕДЕЙ – название актера в Древней Руси.

ЛОЖА – группа мест в зрительном зале (вокруг партера и на ярусах), отделенная барьерами.

МАРИОНЕТКА – театральная кукла, приводимая в движение с помощью нитей кукловодом.

МИЗАНСЦЕНА – расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля. Искусство мизансцены – один из важнейших элементов режиссуры.

МИМ – актер пантомимы. **МИМИКА** – один из важных элементов искусства актера, выразительное движение мышц лица.

МОНОЛОГ – речь актера, обращенная к слушателям или самому себе.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР – 1) театр, бытующий в народе, органически связанный с устным народным творчеством; 2) профессиональный театр второй половины XIX в., деятельность которого была адресована широкому зрителю; 3) непрофессиональный любительский театр (в России появился в середине XIX в.).

ПАДУГА – полоса занавеса по верху сценической площадки.

ПАНТОМИМА – вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

ПАРТЕР – плоскость пола зрительного зала с местами для зрителей, ниже уровня сцены.

ПЕТРУШКА – главный персонаж русских народных кукольных представлений; известен с первой половины XVII в.

ПОДМОСТКИ – синоним слова «сцена».

ПОСТАНОВКА – творческий процесс создания спектакля; то же, что и спектакль.

ПРЕМЬЕР (ПРЕМЬЕРША) – актер, актриса, занимающие ведущее положение в труппе, играющие главные роли.

ПРЕМЬЕРА – первый (или один из первых) публичный платный показ нового спектакля.

ПРИМАДОННА – актриса, исполняющая главные роли.

РАМПА – осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от публики..

РЕЖИССЕР – постановщик спектаклей, на основе собственного замысла создает новую сценическую реальность, объединяя работу актеров, художника, композитора.

РЕКВИЗИТ – предметы, используемые в театральных постановках.

РЕПЕТИЦИЯ – основная форма подготовки театрального представления.

РЕПЕРТУАР – совокупность произведений, исполняемых в театре.

РЕПЛИКА – краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова другого.

СОЛИСТ – ведущий актер в спектакле.

СОФИТ – часть осветительной аппаратуры в театре, светильники рассеянного света, освещающие сцену спереди и сверху.

СПЕКТАКЛЬ – театральное представление. Создается на основе драматического или музыкально-сценического произведения в соответствии с замыслом режиссера совместными усилиями актеров, художника и др.

СТАТИСТ – актер массовки, исполняющий роль без слов.

СУФЛЕР – работник театра, следящий за ходом репетиций и спектакля по тексту пьесы и в случае необходимости подсказывающий актерам слова роли.

ТЕАТР – род искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.

ТЕАТР КУКОЛ – вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актерами-кукловодами.

ТЕАТР МИНИАТЮР – вид театра, в котором ставятся произведения так называемых малых форм (одноактные пьесы, пародии, сценки, скетчи).

ТЕАТР ТЕНЕЙ – вид театрального зрелища, основанный на использовании плоских кукол, которые находятся между источником света и экраном или накладываются на него.

ТРАВЕСТИ – амплуа актрисы, исполняющей роли подростков.

ТРАГИК – амплуа актера, исполняющего трагедийные роли.

ТРУПША – актерский состав театра.

ФИНАЛ — завершающая часть спектакля.

ЭТЮД — в современной театральной педагогике упражнение для развития и совершенствования актерской техники.

ЯРУС — один из средних или верхних этажей в зрительном зале.