

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(МГИК)

**Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры**

**Дополнительная профессиональная образовательная программа
(повышение квалификации)**

**«Система Станиславского в практике
Московского Художественного театра им. А.П.Чехова
(практический курс заслуженного артиста Российской
Федерации Николая Скорика)»**

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных
технологий

**Химки
2020**

Разработчики программы:

Н.Л. Скорик, режиссер МХТ им. А.П. Чехова, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера МГИК, профессор, Заслуженный артист РФ

И.П. Мирошниченко, актриса МХТ им. Чехова, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера МГИК, Народная артистка РФ

Т.В. Розова, актриса МХТ им. А.П. Чехова, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера МГИК

С.Ю. Жуков, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера МГИК

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации) *«Система Станиславского в практике Московского Художественного театра им. А.П.Чехова (практический курс заслуженного артиста Российской Федерации Николая Скорика)»* направлена на формирование у актеров, режиссеров драматического театра, художественных руководителей сферы культуры (руководителей кружков, творческих коллективов и клубных формирований), преподавателей актерского мастерства и режиссуры в вузах и колледжах искусства и культуры профессиональной компетенции по разработке и созданию театрального спектакля, сценического представления, роли в драматическом спектакле..

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации (далее – ДПОП ПК) «Система Станиславского в практике Московского Художественного театра им. А.П. Чехова (практический курс заслуженного артиста Российской Федерации Николая Скорика)» предназначена для актеров, режиссеров драматического театра, художественных руководителей сферы культуры (руководителей кружков, творческих коллективов и клубных формирований), преподавателей актерского мастерства и режиссуры в вузах и колледжах искусства и культуры.

ДПОП ПК направлена на приобретение слушателями компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в театральной сфере.

Область профессиональной деятельности: практическая деятельность по разработке и созданию сценического произведения- роли в драматическом спектакле, театрального спектакля, сценического представления профессионального и любительского театра; создание инновационных проектов в учреждениях театрально-зрелищной сферы.

Объекты профессиональной деятельности:

- драматическое или музыкально-драматическое произведение;
- психофизический аппарат артистов-исполнителей различных видов театрального и смежных видов искусств;
- педагоги, осуществляющих образовательную деятельность в вузах и колледжах культуры и искусства.

Образовательная программа реализуется профессорско-преподавательским составом МГИК, соответствующим профессиональному стандарту высшего образования: 52.05.01– Актерское искусство (Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.11.2017 г. № 1128), с привлечением ведущих специалистов театральной сферы, выдающихся деятелей культуры и искусства, нацелена на транслирование методов системы К.С. Станиславского в планировании, подготовке и реализации театрально-творческих проектов с учетом современных потребностей отрасли, общества и государства.

ДПОП ПК разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 52.05.02 – Режиссура театра; квалификация (степень) – Режиссер драмы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.11.2017 г. № 1116); Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 52.05.01 – Актерское искусство; квалификация (степень) – Артист драматического театра и кино//Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.11.2017 г. № 1128.

Образовательная программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации», Ст. 76. «Дополнительное профессиональное образование»;

- Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Основы государственной культурной политики»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»;

- «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России), п. 4.3. Развитие экономики образования п., 4.5. Развитие культуры и массовых коммуникаций;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226);

- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06) и иными нормативными документами Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры РФ.

Требования к уровню подготовки обучающегося:

К освоению Программы допускаются лица, *имеющие и/или получающие* среднее профессиональное и высшее профессиональное образование.

Категория слушателей: художественные руководители театров и организаций сферы культуры, режиссеры-постановщики, руководители кружков, творческих коллективов и клубных формирований, актеры и специалисты театральной сферы.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

Объем программы: 36 часов.

Освоение ДПОП ПК завершается аттестацией слушателей, которая проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. ЦЕЛЬ ДПОП ПК

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «*Система Станиславского в практике Московского Художественного театра им. А.П. Чехова (практический курс заслуженного артиста Российской Федерации Николая Скорика)*» направлена на формирование компетенций, необходимых для творческо-производственной, проектной и организационно-управленческой профессиональной деятельности работников учреждений культуры в области постановок драматических спектаклей и сценических программ, педагогической работе в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования; в творческой работе актеров при подготовке роли в спектакле.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен быть способен осуществлять постановку театрально-творческих проектов (постановка спектакля, работа над ролью, педагогическая практика) с применением методов системы К.С. Станиславского.

В результате освоения программы слушатель должен:

знать: основные положения системы К.С. Станиславского;

уметь: применять творческий инструментарий системы К.С. Станиславского (действенный анализ пьесы и роли, учение о сверх-сверхзадаче, учение о этике) в постановке спектаклей, в работе над ролью, в педагогической работе;

владеть: методами системы К.С. Станиславского в планировании, подготовке и реализации театрально-творческих проектов.

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Содержание модуля 1. «Система К.С. Станиславского в творческой деятельности Народного артиста СССР О.Н. Ефремова на посту Главного режиссера Московского Художественного театра»

Тема 1.1. О.Н. Ефремов - творческий путь художника

Первые шаги - драмкружок при Доме пионеров и учеба в Школе-студии МХАТ. Работа в Центральном детском театре - сыгранные роли. Драматургия Виктора Розова. Работа с Анатолием Эфросом. Режиссерские дебюты. Студия молодых актеров. Театр Современник: построение коллектива. Драматургия Виктора Розова, Александра Володина, Евгения Шварца, Константина Симонова, Василия Аксенова и др. Формирование творческого метода-современности театра, работы с актером над внутренней техникой.

Тема 1.2 .Деятельность О.Н. Ефремова на посту Главного режиссера Московского Художественного театра

Традиции русской психологической школы и необходимость реформирования Художественного театра. Актеры театра. Знаковые

спектакли, поставленные О.Н.Ефремовым. Главный принцип работы с актером: « чтобы на сцене был живой человек, а не фигляр, изображающий жизнь, чтобы в театре царила жизнь человеческого духа, как завещал великий Станиславский». “Театр живого человека”. Чехов в постановке Ефремова.

Тема 1.3. Система К.С. Станиславского в творческой деятельности О.Н. Ефремова

Целостная теория театрального творчества К.С. Станиславского. Объективация режиссерского замысла в режиссерских работах О.Н.Ефремова. Противоречия между искусством актера и искусством режиссера. Реализация основного теоретического построения К.С. Станиславского — учении о «сверхзадаче» в практике О.Н.Ефремова.

Апробация методики работы актера над собой, актера и режиссера над ролью и пьесой, обоснование принципов режиссерского анализа и разбора драматургического материала в практике Московского Художественного театра под руководством О.Н.Ефремова. Проблема природы театральной коммуникации.

Содержание модуля 2. «Система К.С. Станиславского как современный метод воспитания актера и режиссера»

Тема 2.1. Актерский тренинг

Система Станиславского как первый научный подход к тренингу актера. Туалет актера как система упражнений разминки и разогрева. Работа артиста над развитием и совершенствованием своих профессиональных качеств. Задачи ежедневной тренировки, система упражнений, распределений усилий в упражнениях разминки и разогрева. Физическая тренировка и техника речи, упражнения на различные элементы (единичные и парные). Создание новых упражнений.

Тема 2.2. Работа актера над собой

Внимание: внимание в жизни и на сцене; внимание формальное и творческое; сценическое внимание актёра; сценическое внимание партнёра; виды сценического внимания; объект сценического внимания; круги сценического внимания. Напряжение и освобождение мышц: мышечное (мускульное) напряжение; творческое напряжение; мышечное расслабление; творческое расслабление; динамика расслабления. Сценическая (художественная) правда: поиски сценической правды; вера в правду переживаемых чувств; вера в правду производимых действий. Память ощущений: восприятие зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное; возбуждение эмоциональной памяти; манки внешние и внутренние. Творческое воображение: активное (пассивное) воображение; тренировка воображения. Сценическое общение: общение с партнером; внутреннее и внешнее сценическое общение; непрерывность (процесс) сценического общения; лучеиспускание; лучевосприятие. Действие на сцене: в предлагаемых обстоятельствах; действие внутреннее (внешнее).

Тема 2.3. Работа актера над ролью

Предлагаемые обстоятельства и создание биографии роли. Сверхзадача и сквозное действие роли. Формирование событий. Восприятие события как эмоциональный стимул к действию. Работа над внешней характерностью. Этюды.

Тема 2.4. Театральная этика

Театральная этика как составляющая театральной практики. Воспитание этической мотивации, готовности к коллективному созиданию, достижению цели. Художественное единство театрального представления. Нравственная регуляция как нормативные требования к субъектам театральной практики. Этическая составляющая театральной практики как синтез теории (эстетики и этики искусства), антропологических практик, элементов профессиональной этики, в частности, в этики актера.

Тема 2.5: Искусство переживания и сценическое действие в творчестве режиссера

Искусство переживания и искусство представления. Внутренняя жизнь персонажа. Освоение предлагаемых обстоятельств, событий, действий. Переживание сценическое. Чередование элементов переживания с элементами представления. Этюды.

Сценическое переживание как модель естественного возникновения чувств и эмоций. Потребности, мотивы, «хотения», как обязательный компонент эмоционального возбуждения. Природы чувств «человека-артиста. Трансформация потребностей артиста в потребности сценического персонажа. Потребность человека-актера, трансформированная (сублимированная) обстоятельствами пьесы. Поведенческая модель артисто-роли, основанная на субъективном опыте исполнителя и объективных структурах художественного образа (этюды).

Тема 2.6. Учение о сверхзадаче

Понятие «сверх» и «задача актерская». Эмоционально-действенное устремление роли. Сквозное действие артисто-роли. Единый, объединяющий замысел. Этюды.

Итоговая аттестация проводится в форме зачета на основе экспертного анализа (защита творческого проекта – составление тренинга и показа 3-4 упражнений либо этюда по литературному произведению, отрывка пьесы, разработанных на занятия Программы «Система Станиславского в практике МХТ им. А.П. Чехова»).

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения [Текст]. - М.; СПб.: АСТ: Полиграфиздат: Прайм-Еврознак, 2010. - 448 с.
2. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2012. - 478 с.

Дополнительная литература

1. Настоящий строитель театра. Олег Ефремов. - М.: Зебра-Е, 2011.- 432 с.
2. Олег Ефремов. Альбом воспоминаний / Составитель Л. Богова. — М.: Театралис, 2007. — 240 с.
3. Олег Ефремов. Пространство для одинокого человека / Составитель И. Корчевникова. — М.: Эксмо, 2007. — 816 с.
4. Смелянский А. М. Олег Ефремов: театральный портрет. — М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1987. — 227 с.

Периодические издания

1. «Театр»
2. «Театральная жизнь»
3. «Страстной бульвар»
4. «Вестник МГУКИ»
5. «Мир России»
6. «Проблемы теории и практики управления»
7. «Справочник руководителя учреждения культуры»
8. Информация об О.Н.Ефремове на сайте МХТ им. А.П.Чехова: публикации, биография: <https://mxat.ru/history/persons/efremov/>

Электронно-библиотечные системы

1. ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;
2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн - доступа к лицензионным материалам / ООО «Некс Медиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/> .
4. Портал нормативных документов. - <http://www.opengost.ru/> Open Gost.ru
5. Русский Гуманитарный Интернет-Университет – Библиотека учебной и научной литературы -<http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx> -
6. Справочно-библиографическая система — <http://search.ebscohost.com/>.
7. Национальная электронная библиотека - <http://www.elibrary.ru/>
8. Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» - <http://www.humanities.edu.ru/>.
9. Служба тематических толковых словарей (право, экономика, управление)<http://www.grossary.ru/>, <http://www.school.edu.ru>.

10. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) — Москва 58 <http://www.inion.ru/>
11. Серия тематических сборников «Культурные стратегии. Экспертный клуб» - <http://www.cpolicy.ru>.
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — Режим доступа: <http://elibrary.ru/>
13. Информационно-библиотечный центр МГИК - Режим доступа: <http://lib.mgik.org/ob-ibts/education-bg2018.png>
14. Электронная база данных Scopus.
15. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>