



ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ



СТРАТЕГИЯ

за развитие на **професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство**
за периода **2024-2027 г.**

*Катедра „Естетическо възпитание“
Педагогически факултет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“*

Стратегията на специалност „Актьорство за драматичен театър“ е съобразена с намеренията, посочени във „Визия за развитие на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за следващите 15–20 години/2017“ (с. 19-21) и ги адаптира за конкретните обстоятелства, определящи характеристиките на предоставяното в ПФ понастоящем образование. Според „Визията“ в специалността „Актьорство за драматичен театър“ ще се осигури обучение, ангажирано със задълбочена дейност, съчетаваща образователната с теоретико-приложна и научно-теоретична насоченост в областта на сценичните изкуства, посредством която да подготвя висококвалифицирани специалисти с широк културен хоризонт, социална чувствителност за успешна професионална реализация в съвременните условия на конкурентоспособност в националната и международна пазарна среда на глобализиращия се свят.

Бакалавърската образователна програма “Актьорство за драматичен театър” на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” понастоящем е насочена към обучение на универсални изпълнители, които овладяват както творчески методи, така и практически умения за компетентно изграждане на успешна кариера в областта на театралните и екранни изкуства. Програмата предоставя на студентите възможност да получат солидна основа в актьорството за драматичен театър, допълнена от структурирана специализирана подготовка за реализация в широк спектър театрални и екранни видове и жанрове. Чрез изучаване на фундаментални актьорски, вокални и танцови методи и техники за изграждане на изпълнителски умения за драматичен театър, музикален театър, кино и телевизия, програмата въвежда начини всеки да открие и развие своята творческа уникалност. Студентите получават изключителния шанс сами да определят посоката, в която да задълбочат знанията и уменията си.

Визия: Специалност, обучаваща професионални актьори за драматичен театър, с допълнителна подготовка за музикален театър и актьорство за екранни изкуства (кино, телевизия, съвременни мултимедийни и дигитални форми), хармонично съчетаваща академичната теоретична и практическа подготовка с реална продукция пред публика на сцената и екрана през четирите години на следването.

Мисия: Да развива таланта на бъдещите творци на театралното и екранното изкуство и ги подготвя като универсални актьори, с високи професионални постижения, с

пълноценна реализация веднага след завършването им, с практически опитности и умения, конкурентоспособни на пазара на труда в областта на изкуствата и културата.

Основна цел: Превръщането на бакалавърската специалност „Актьорство за драматичен театър“ и магистърските програми в направление 8.4 Театрално и филмово изкуство – „Актьорство за музикален театър“, „Кино и интерактивни медии“, в желани области за професионална реализация, в академичен модел за качествено образование на световно равнище.

Основни задачи:

- ✓ Последователно преминаване към интензивна система на обучение, ориентирана към реализация на конкретни проекти, в която продуктите от практическите занятия по основните дисциплини се представят в реални условия – публично (на сцена и екран), в учебни и професионални пространства;
- ✓ Създаване на постоянно действащи творчески лаборатории, предназначени за изследване възможностите на съвременните форми на изкуствата да стимулират актьорския акт, да уширяват актьорския инструментариум и осъществяват пълноценна комуникация в зрелището;
- ✓ Прилагане на европейски и световни стандарти при осъществяването на поетапни и качествени промени в основните университетски дейности – учебна, художествено-творческа, научно-изследователска, проектна и репрезентативна;
- ✓ Въвеждане на дигитализацията на образованието и медиа арт, чрез ползването на информационните технологии в творческия процес и адаптивен образователен ресурс в съвременната академична педагогика;
- ✓ Създаване и развитие на собствена школа за преподавателски кадри на европейско и световно ниво, разпознаваеми в творчески, педагогически и научен план, привличащи все по-голям поток от добре подготвени и мотивирани кандидати;
- ✓ Разгръщане на мащабна дейност за привличане на качествени кандидатстуденти от страната и чужбина, базирана на профилираните училища по изкуствата и аматьорските формации в България от една страна, а от друга културните и образователни представителства на балканските, европейските и други държави у нас;
- ✓ Разширяване и регулярно осъвременяване на учебната и материално-техническата база на специалността, необходима за провеждането на висококачествен образователен процес и практика на студентите в реални сценични и екранни условия.

Основни направления:

I. Учебна дейност

1. поетапно въвеждане на проектната система на обучение в специалността за практическите дисциплини:

- 1) подготовка на сценични и екранни продукти (вкл. публични изпити, тренинги и интернет публикации) през целия курс на обучение, със стартер от втория семестър на първи курс;
- 2) създаване на творчески продукти по профилиращите дисциплини (актьорско майсторство, художествено слово и сценично движение) за всеки семестър, с възможност за регулярни публични изяви от втори курс;

- 3) редовни представления, прожекции и телевизионни излъчвания на новата продукция от трети курс;
 - 4) практика на професионална сцена и екран по договорености с театри, културни и учебни институции, филмови и телевизионни студиа и агенции от четвърти курс.
2. интензифициране на студентската активност в учебния и творческия процес чрез перманентно възлагане на задачи и контрол за изпълнението им, отговорности и участие в структурирането на образователния процес; планирано обсъждане със студентите на уменията и знанията, които развиват избираемите и факултативните дисциплини; избор на подходящо профилиране и учебна практика; получаване на обратна връзка от обучаемите чрез открити дискусии, индивидуални разговори, анонимни анкети.
 3. предназначаването на корпуса от избираеми и факултативни дисциплини за допълнителна специализирана подготовка в областите на музикалния театър и екранните изкуства, която студентите да избират самостоятелно и мотивирано, съобразно нагласите си и предпочитанията си за последваща професионална реализация.
 4. поощряване на участието на студентите в творчески работилници чрез включване в лабораторните изследвания, провеждани в ателиетата към специалността, организирани уърк-шопи и срещи с изявени творци, както и професионалните ателиета, инициирани от театрите и независимите формации в България и чужбина.
 5. дигитализация и популяризиране на учебната продукция чрез включване в творческия и образователния процес на информационни технологии; заснемане, монтаж и качване в Телевизионния YouTube канал на специалността, TV на Пловдивския университет, уебсайтовете на Педагогическия факултет и Пловдивския университет.
 6. покана на изтъкнати професионалисти и преподаватели от страната и чужбина за провеждане на майсторски класове със студентите в рамките на учебната програма.

II. Художествено-творческа, представителна и репрезентативна дейност

1. Редовни представления на сцената на Учебния театър-Ректорат и развиване на пространството на Учебен театър-Нова сграда като лабораторно и предоставящо възможности за алтернативните форми на съвременните изкуства.
2. Продукцията на учебната дейност и спектаклите, заснети трикамерно и монтирани, да бъдат качвани в YouTube канала на специалността, а оттам на сайтовете на Педагогически факултет и Пловдивски университет. Ползване на наличните камери, мултимедийни проектори и видео екран.
3. Обособяване на Учебния театър като самостоятелно структурно звено; поддържането на репертоар, вкл. от гастролиращи продукции.
4. Гостувания и турнета на учебните спектакли на други сцени у нас и в чужбина.
5. Участие в национални и международни фестивали и конкурси.
6. Провеждане на ежегодна лятна театрална лаборатория и участие в „Академия на изкуствата“, Царево – съчетаваща работни ателиета за драматичен театър, музикален театър и кино.
7. Участия в телевизионни предавания; излъчване на заснетите спектакли и филми на студентите.

8. Участие на студенти и цели класове в спектакли и концерти на професионална сцена.
9. Провеждане на мащабен ежегоден концерт на студентите-абсолвенти с най-добрите откъси от тяхната дипломна продукция – спектакли, филми, телевизионни предавания; поканване на потенциални работодатели – директори на театри и културни институции, филмови и туристически агенции, директори на телевизионни канали.
10. Създаване на видеоклипове – визитни картички на абсолвентите и изпращане на уведомителни писма до директорите на театри и културни институции у нас.

III. Научно-изследователска дейност

1. Задаване на актуални научни теми за разработка от студенти и преподаватели; периодично издаване на сборници с техните изследвания и статии, отпечатани от Издателство Пловдивски университет.
2. Включване на студентски разработки в ежегодния Студентския научен форум на Педагогическия факултет.
3. Издаване на учебни помагала и монографии на педагозите от Катедра „Естетическо възпитание“, свързани с дисциплините, изучавани от актьори и режисьори.
4. Провеждане на кръгли маси и конференции с участието на външни специалисти по тематиките, преподавани в специалността „Актьорство за драматичен театър“, с онлайн публикуване на дискусиите.
5. Поощряване на преподавателите за публикации в списания с импакт фактор, участия в научни конференции, конкурси и журита.

IV. Проектна дейност

1. Кандидатстване за допълнително финансиране на дейностите в специалността по вътрешноуниверситетски проекти.
2. Ежегодно кандидатстване на студенти и преподаватели по Еразъм+ за провеждане на семестри в други ВУЗ от системата, за учебна практика, за преподавателски и институционален обмен.
3. Ежегодно кандидатстване с проектни предложения и участие на студенти и преподаватели в национални и международни проектни сесии; създаване на база данни за отворените покани в областта на театъра, киното, телевизията, културата и образованието.
4. Ежегодно инициране на съвместни проекти с други ВУЗ от страната и чужбина, с образователни институции, с обществени организации, с държавни институции и международни партньори в областта на изкуствата, културата и образованието.

V. Кандидатстудентска политика и дейности

1. Попълване на изискуемия прием на студенти от 15 души за клас.
2. Създаване на договорни взаимоотношения и ранен подбор на талантиливи ученици от:
 - 1) гимназии за театрално и танцово изкуство – прием без конкурс на завършилите с оценката им от ДЗИ за придобиване на професионална квалификация (Теория и практика на професията/Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация/ професия Актьор“, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“).
 - 2) любителски театрални и танцови формации;
 - 3) школи по изкуствата към домове на културата и читалища.

3. Създаване на рекламни, разяснителни и подготвителни материали в информационните канали на ПФ и ПУ.
4. Провеждане на ежегодни презентации на специалността, работни срещи с кандидат студенти и платени кандидатстудентски курсове.

VI. Материална база и инвестиции:

1. Ежегодно предоставяне на целеви средства от ПФ за творческите реализации на студентите.
2. Постепенно създаване на общ гардероб и реквизит за двете сцени (Ректорат и Нова сграда) – подреждане, закупуване, описване, съхранение, правила за ползване.
3. Реконструкция на залата, сцената и мазето на УТ-Ректорат; търсене на инженерно решение за предотвратяване на наводненията и отвеждане на влагата.
4. Създаване на пълноценна библиотека по специалността, създаване и поддържане на архив на специалност „Актьорство за драматичен театър“ в ПУ – документи, програми, плакати, сценарии и драматургия, издания, фотографии, аудио и видео заснемания.

VII. Кадрова политика и развитие на академичния състав

1. Хабилитиране на преподавателите от специалността, с цел окомплектоването на състава с подготвени в ПУ собствени кадри.
2. Привличане като асистенти и гост-преподаватели на изтъкнати творци и учени в професионалното направление.
3. Стимулиране на преподавателите от специалността към осъществяване на пълноценна изследователска, научна и публикационна дейност, гарантираща авторитетността на специалността в ПУ.
4. Кандидатстване на наши възпитаници за съществуващите магистърски и докторски програми в направления, сродни на 8.4 Театрално и филмово изкуство.
5. Развитие на собствени кадри чрез разширяване и подмладяване на щатния преподавателски състав от завършили наши студенти с качества и интерес към педагогическа и научна работа.
6. Стимулиране на педагозите по специалността за работа в професионални условия извън педагогическата им заетост.

VIII. Сътрудничество в рамките и извън рамките на ПУ

1. Създаване на общи проекти със студенти и преподаватели от областите на изкуствата и науката, изучавани в ПУ:
 - 1) художници – сценография, костюми, маски, кукли, плакати, рекламни винили, осветление, решение на пространства за телевизионни предавания и филми;
 - 2) музиканти – музикално оформление, авторска музика, участие на живо в спектакли, музикална среда за телевизия, филмова музика;
 - 3) филолози – езикови консултации по литературен български, старобългарски език и диалекти, преводи на пиеси и сценарии, преводи на специализирана и научна литература на и от български език;
 - 4) философи – анализ на текстове, участие в концептуализирането на резултатите от научните изследвания;
 - 5) психолози – мониторинг и консултация на творческите процеси, осъществяване на съвместни научни и изследователски

- проекти; създаване на интердисциплинарни магистърски програми и програми за специализация – „Арт терапия“.
- б) историци, археолози, антрополози и теолози – консултации за епохи, исторически събития и личности, специфика на материалната и духовната култура на нашия и други народи;
 - 7) педагози – изготвяне на съвместни педагогически модули за обучение с участието на театър, кино и телевизия; обсъждане на методите на преподаване и образователните подходи; създаване на интердисциплинарни магистърски програми и програми за специализация – „Актьорско майсторство и Режикура за училищен театър“.
 - 8) създаване съвместно с Икономическия факултет на интердисциплинарни магистърски програми и програми за специализация – „Мениджмънт на културни продукти“.
2. Създаване на връзки и съвместни проекти със сродни специалности в другите ВУЗ на България – НАТФИЗ, ЮЗУ, НБУ, ТК „Любен Гройс“, СУ „Алма алтер“ чрез размяна на гостувания, програми, майсторски класове, участие в наши и техни фестивали, научни и образователни форуми.
 3. Създаване на връзки и съвместни проекти с драматични и куклени театри, училища, читалища, любителски школи и трупи, домове на културата, обучителни центрове.

Стратегията е изготвена от екипа на специалност „Актьорство за драматичен театър“:
Доц. д-р Валерий Пърликов
Доц. д-р Петър Одажиев
Д-р Зоя Капон

Стратегията за развитие на ПН 8.4. Театрално и филмово изкуство е приета на Факултетен съвет на Педагогическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ с Протокол № ФД-11-04/10.12.2024 г.