

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-методической работе
А.А. Панфилов
« 20 » 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТРЕНИНГ АКТЁРСКОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки: Театральное искусство

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	ИЗ	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
6	2/72		2	2	68	Зачёт
7	2/72		2	2	41	Экзамен- 27ч.
8	2/72		2	4	66	Зачёт с оценкой
9	1/36		2	4	30	Зачёт с оценкой
10	1/36		6	4	26	Зачёт с оценкой
Итого	8/288		14	16	231	Зачёт (6 сем.), зачёт с оценкой (8-10 сем.), экзамен (7 сем)- 27 ч.

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Тренинг актёрского искусства» является предметом по выбору (имеет шифр Б1.В.ДВ.3.). Для изучения данной дисциплины студенту необходимо формирование знаний и навыков по различным техникам и тренингам для развития дикции и голоса, постановки правильного дыхания и голосоведения, развития широкого голосового диапазона, резонансии.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: дисциплина «Тренинг актёрского искусства» является фундаментальной в профессиональной подготовке по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство». Имеет шифр Б1.В.ДВ.3. Содержательное наполнение предлагаемой программы предполагает использование всей совокупности знаний и умений, получаемых студентами при изучении всех дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки (в совокупности с дисциплинами «Сценическая речь», «Пластическое воспитание», «Актёрское мастерство»). Предмет обеспечивает формирование полноценной творческой личности художника, помогает студенту сознательно подходить к овладению актёрскими инструментами и техниками, вырабатывает определённые практические навыки в процессе длительной тренинговой системы.

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции:

знать: об организации и подготовке творческих проектов в области драматического искусства, к осуществлению связей с различными слоями населения с целью пропаганды достижений мирового театрального искусства и культуры (СК-4); социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14);

владеть: способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (СК-2); способностью применять теоретические знания в актёрско-режиссёрской и культурно-просветительской деятельности (СК-3).

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Тренинг актёрского искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет **8** зачетных единиц, **288** часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Инд. занятия	Практические занятия	Лабораторные	Контрольные	СРС	КП/КР			
	Подготовка к сценическому	к 6			2	2				68		2/50%	Зачёт

действию и формирование основ актёрского мастерства.										
Итого за 6-ой сем.			2	2			68		2/50%	Зачёт
Характер и характерность в работе над образом.	7		2	2			41		2/50%	Экзамен
Итого за 7-ой сем.			2	2			41		2/50%	Экзамен-27ч.
Психологическая свобода и внимание.	8		4	2			66		3/50%	Зачёт оценкой с
Итого за 8-ой сем.			4	2			66		3/50%	Зачёт оценкой с
Воображение и фантазия. Воспитание пластической культуры в актёрском мастерстве.	9		4	2			30		3/50%	Зачёт оценкой с
Итого за 9-ый сем.			4	2			30		3/50%	Зачёт оценкой с
Сценическое действие. Эмоциональная и двигательная память. Формирование выразительной сценической речи как основной инструмент в актёрском действии.	10		4	6			26		5/50%	Зачёт оценкой с
Итого за 10-ый сем.			4	6			26		5/50%	Зачёт оценкой с
Всего			16	14			231		15/50%	Зачёт (6 сем.), зачёт с оценкой (8-10 сем.), экзамен (7 сем.)- 27 ч.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

Раздел 1.

Подготовка к сценическому действию и формирование основ актёрского мастерства.

Психофизические основы действия. Эмоциональное переживание и физическое действие. Выработка навыка «владения действием» как владения единым психофизическим процессом. Развитие элементов органического действия актёра: тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, памяти. Тренинг мышечной свободы, различных типов физического движения, памяти физических действий.

Раздел 2.

Характер и характерность в работе над образом.

Содержательность и выразительность действий. Действия в предлагаемых обстоятельствах. От переживания к перевоплощению. Логика и техника бессловесных элементов действия. Реализм и условность сценического действия.

Раздел 3.

Психологическая свобода и внимание.

Формирование опоры дыхания. Межрёберное дыхание. Дыхательный центр. Тренировка мышц спины. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дыхательная гимнастика Лобановой.

Раздел 4.

Воображение и фантазия. Воспитание пластической культуры в актёрском мастерстве.

Отражение в роли сущности личности. Сверхзадача спектакля и сверхзадача роли. Эмоциональный анализ обстоятельств. Понимание линии действия роли в репетиционном процессе как важный аспект работы над образом. Место пантомимических эпизодов в спектакле. Развитие действия и образов в танцевальных сценах (хореографический симфонизм). Выявление хореографических лейтмотивов, их развитие и образно-смысловое значение.

Раздел 5.

Сценическое действие. Эмоциональная и двигательная память. Формирование выразительной сценической речи как основной инструмент в актёрском действии.

Развитие навыков перевоплощения. Характер, маска. Внутренняя и внешняя характерность представляемого персонажа. Развитие навыков действия - взаимодействия (содействия, воздействия, противодействия). Значение стереотипов поведения и навыки творческого преодоления стереотипов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Осуществление актёрских тренингов для:

- 1) овладения всеми инструментами актёрской техники;
- 2) овладения навыками по созданию сценического образа;
- 3) овладения техниками актёрской выразительности и убедительности.

Организация самостоятельной работы:

- подготовка к практическим занятиям;
- самостоятельное освоение учебной литературы;
- работа над спектаклями и другими творческими проектами (концертами, мастер-классами, творческими показами и др.);
- просмотр видеозаписей шедевров театрального и киноискусства.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6 семестр

Вопросы и задания к зачёту:

1. Владение начальным этапом актёрского тренинга.
2. Уметь выполнить основные упражнения на внимание, координацию, волю, веру.
3. Уметь выполнить упражнения на образ предмета в звуке.
4. Задания-этюды на предмет использования указанных выше понятий в собственном сценическом действии. Выявление ошибок. Их корректировка.

Самостоятельная работа:

1. подготовка индивидуальных домашних заданий;
2. чтение специальной литературы.
3. Законспектировать «Создание жизни человеческого тела роли» // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. – М., 1957. – с. 210 – 226, 289 – 295.

7 семестр

Вопросы и задания к экзамену:

1. Подготовка индивидуальных домашних заданий;
2. Подготовка стихов, а также прозаического материала для закрепления навыков словесного действия.
3. Выполнение индивидуальных домашних заданий:
Этап 1. Определение темы сценической работы.
Этап 2. Определение цели сценической работы.
Этап 3. Логический разбор текста.
Этап 4. Композиционный анализ текста.
Этап 5. Внутреннее (примерное) исполнение данного вида работы (НЕ РЕПЕТИЦИЯ).
4. Исполнение стихотворения или прозаического отрывка.

Самостоятельная работа:

1. Работа над вниманием, фантазией и воображением: этюды на развитие чувства темпа, ритма, этюды на взаимодействие с партнёром, моноэтюды.
2. Работа над стихами и прозой: закрепление навыков словесного действия на сцене.

8 семестр

Вопросы и задания к зачёту с оценкой:

1. Этюд на органическое молчание.
2. Этюд на рождение слова.
3. Этюд на взаимодействие с партнёром.
4. Этюд на наблюдение.
5. Пример внутреннего монолога.

Самостоятельная работа:

1. Как актёр может осуществить поиск внутренней и внешней характеристики в работе над ролью? В работе над образом?
2. Привести примеры в литературе описания внутреннего монолога?
3. Показать элементы тренинга произвольного, зрительного, слухового внимания.
4. Привести примеры высказываний К.С. Станиславского о значении воображения актёра.

9 семестр

Вопросы и задания к зачёту с оценкой:

1. Уметь доказать значение пластической выразительности актёра.
2. Выявите отличие пантомимы и жеста в балетном спектакле.
3. Определите классификацию жеста.
4. Задания-этюды на предмет использования указанных выше понятий в собственном сценическом действии. Выявление ошибок. Их корректировка.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Захава Б. Е. Мастерство актёра и режиссера. – М, 1968. – С. 153-173).
6. Уметь доказать, какое значение имеет домашняя внерепетиционная работа актёра над ролью?

Самостоятельная работа:

1. Составить характеристику персонажа (по заданию педагога).
2. Ведение дневника наблюдений о роли и запись в нем всех этапов работы.
3. Поиск внутренней и внешней характеристики (зерно роли).
4. Работа над выразительными средствами, хореографическим текстом и пластическим рисунком.

10 семестр

Вопросы и задания к зачёту с оценкой:

1. Знание и умение выполнить основные элементы актёрского тренинга.
2. Владение разделом «общение и оценка факта».
3. Этюды на взаимодействие с партнёром, общение, оценку факта. Выявление ошибок. Корректировка.

Самостоятельная работа:

1. Этюд на взаимодействие с партнёром.
2. Этюд на общение.
3. Этюд на оценку факта.

Ответить на вопросы:

- 1.Этика Станиславского, ее требования.
- 2.Как главные (смысловые) мизансцены выражают взаимоотношения действующих лиц в вашем спектакле (примеры образного решения).
- 3.Актерский тренинг и как вы использовали его в процессе репетиций.
- 4.Драматург и режиссер. Взаимоотношения в процессе работы над спектаклем.
- 5.Основной конфликт пьесы и как он раскрывается в вашем спектакле.
- 6.В чем состояла сущность упражнений и этюдов в работе с актерами в процессе подготовки вашего спектакля.
7. Творческие методы Таирова.
8. Танец в подготовке артиста драматического театра.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Сценическая речь»

Основная литература:

1. Луначарский, А.В. Диалог об искусстве [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 22 с., 2014
- 2.Шпет, Г.Г. Театр как искусство [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 15 с. , 2014
- 3.Эспозито Е. Мещанин во дворянстве [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 268 с. , 2015

Дополнительная литература:

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 153 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32052 — Загл. с экрана.
2. Вахтеров, В.П. Предметный метод обучения [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 385 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46362 — Загл. с экрана.
3. Водовозов, В.И. Книга для учителей [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 207 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37047 — Загл. с экрана.
4. Выготский, Л.С. Психология искусства [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 337 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35308 — Загл. с экрана.
5. Каптерев, П.Ф. Педагогический процесс [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 69 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37074 — Загл. с экрана.
6. Каптерев, П.Ф. Современные педагогические течения [Электронный ресурс] : монография / П.Ф. Каптерев, А.Ф. Музыченко. — Электрон. дан. — СПб. :

Лань, 2013. — 214 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37072 — Загл. с экрана.

7. Макаренко, А.С. Методика организации воспитательного процесса [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 24 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30557 — Загл. с экрана.

8. Модзалевский, Л.М. Очерки истории воспитания и обучения [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 365 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35300 — Загл. с экрана.

9. Ушинский, К.Д. Опыт педагогической антропологии в педагогической библиотеке Бориса Бим-Бада [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 238 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30556 — Загл. с экрана.

Периодические издания:

1. Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь».
2. Научно-популярный журнал «Народное творчество».
3. Литературно-художественный журнал «Современная драматургия»
4. Научно-методический журнал «Искусство в школе».
5. Литературно-художественный журнал «Театральная жизнь».
6. Научно-теоретический, критико-публицистический журнал «Музыкальная академия».

Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://lib4all.ru/>
2. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>
3. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>
4. <http://www.belcanto.ru>
5. <http://www.classic-music.ru>
6. <http://www.create-daydream.narod.ru>
7. <http://www.greatescomposers.ru>
8. <http://www.music-dic.ru>
9. <http://www.prosv.ru>
10. <http://ped-kopilka.ru>
11. <http://uchkopilka.ru/muzyka/tekhnologii-metodiki-formy-raboty>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал (в оригинальном и электронном виде).
2. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет.
3. Аудитория, оборудованная в/ проектором для просмотра наглядного материала.
4. Концертный зал для практического применения навыков по предмету(постановки концертов, мастер-классов, сценических отрывков и пр.)
5. Мастер- классы ведущих специалистов в области театрального искусства (актёров, режиссёров, профессоров школы- студии МХАТ).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению: 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «театральное искусство».

Рабочую программу составил к.ф.н., ст.преп кафедры МИЭХО, зав.театральной секцией
 В.В. Коленова

Рецензент: Б.Г. Гунин, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирский областной академический драматический театр».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭХО
протокол № 5 от 19.01.2016 года.
Заведующий кафедрой Р.А.Куренкова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»
протокол № 4 от 20.01.2016 года.
Председатель комиссии Л.Н.Ульянова