

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

по учебно-методической работе

А.А. Панфилов

2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В ХОРЕОГРАФИИ
(наименование дисциплины)

Направление подготовки: 52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки: Искусство балетмейстера – репетитора

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Форма обучения: Очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Практич. занятий, час.	Инд. занятий, ч ас.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	2/72	36	12	24	Зачет с оценкой
2	2/72	18	12	42	Зачет с оценкой
3	3/108	18	12	78	Зачет с оценкой
4	3/108	36	10	17	Экзамен 45ч.
Итого	10/360	108	46	161	45

Владимир, 2016

п

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса - воспитание у будущего балетмейстера-репетитора навыков актёрской игры, совершенствование профессиональных инструментов в процессе работы с исполнителями над ролью в хореографическом номере или спектакле, воспитание навыков ансамблевой игры:

- умение выстроить свой образ в общем контексте произведения;
- развитие и закрепление навыков логического освоения художественного текста, быстрой ориентации в авторских смыслах произведения;
- воспитание творческой дисциплины и ответственности.

Основные задачи предмета:

- воспитание навыков актёрского мастерства в хореографии;
- расширение кругозора в области хореографического и театрального искусства;
- развитие у студентов потребности к постоянному самосовершенствованию, творческой инициативе и самостоятельной работе;
- совершенствование навыков профессионального исполнительского мастерства в области хореографии в контексте конкретных пластических и иных спектаклей;
- подготовка высококвалифицированных, многосторонне развитых балетмейстеров-репетиторов, владеющих рядом умений и навыков, необходимых в области хореографического искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО:

Рабочая программа дисциплины «Основы актёрского мастерства в хореографии» (Б1.В.ДВ.1) разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство. Дисциплина «Основы актёрского мастерства в хореографии» является дисциплиной по выбору вариативной части.

Дисциплина «Основы актерского мастерства в хореографии» напрямую связана с дисциплиной «Искусство балетмейстера», формирует знания необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности будущих балетмейстеров-репетиторов и является предшествующей дисциплиной для таких предметов, как «Наследие и репертуар», «Учебный хореографический театр», а также для производственной практики «Практика по получению профессиональных навыков и опыта профессиональной работы».

Для освоения дисциплины «Основы актерского мастерства в хореографии» студент должен:

Знать: элементарную грамматику танцевального искусства.

Уметь: мыслить хореографическими образами, импровизировать на заданную тему, принимать самостоятельные решения в творческом процессе.

Владеть: творческим воображением, музыкальной памятью и чувством ритма.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции:

ПК-9 ПК-10 ПК-14 ПК-15 ПК-18

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать: - и понимать линию действия роли в репетиционном процессе (ПК-14);

- приемы импровизации в актерском тренинге (ПК-15);
- законы композиции и постановки танца (ПК-10);
- основные формы и стили мастеров прошлого (ПК-18).

Уметь: - актёрски существовать в танце, быть во время показа органичным, предельно музыкальным, убедительным, эмоционально заразительным (ПК-9);

- способностью сочинить качественный хореографический текст (ПК-9);
- способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах (ПК-10);
- раскрывать перед исполнителями смысловую нагрузку хореографического текста, его образность и музыкальность (ПК-14);
- жить вымыслом воображения, углубленного внимания, веры в подлинность действия (ПК-10).

Владеть: - творческим воображением и художественным видением действительности (ПК-10);

- способностью непрерывно накапливать личностные наблюдения, обобщать и анализировать их (ПК-10);
- методами работы над образом (ПК-14);
- способностью использовать методы хореографической импровизации (ПК-15).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы актёрского мастерства в хореографии»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 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)
				Инд. занятия	Практические занятия			СРС	реферат		
1	Действие в сценическом искусстве: Психофизические основы действия. Логика действий. Действия в предлагаемых обстоятельствах.	1	1-6	4	12			8		6/37,5%	1-ый рейтинг - контроль
2	Подготовка к сценическому действию и формирование основ актёрского мастерства: Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества.	1	7-12	4	12			8		6/37,5%	2-ой рейтинг - контроль
3	Освоение сценического пространства Характер, маска.	1	13-18	4	12			8		6/37,5%	3-ий рейтинг - контроль
				12	36			24	+	18/37,5%	Зачет с оценкой
4	Воспитание в пластической культуре актёрском мастерстве: Отработка простых и сложных двигательных навыков, необходимых	2	1-6	4	6			14		3/30%	1-ый рейтинг - контроль

	актёру в процессе сценического действия.											
5	Пластика в актёрской работе над ролью.	2	7-12		4	6			14		3/30%	2-ой рейтинг - контроль
6	Освоение понятия сценического действия. Действие как эмоциональный посыл. Ритм, характер, пластическая выразительность, степень условности действия на сцене. Память физического действия (работа с воображаемыми предметами). Цель действия.	2	13-18		4	6			14		3/30%	3-ий рейтинг - контроль
					12	18			42		9/30%	Зачет оценкой с
7	Формирование выразительной сценической речи Развитие навыков правильного фонационного дыхания.	3	1-6		4	6			26		3/30%	1-ый рейтинг - контроль
8	Работа над звуками, силой и диапазоном голоса.	3	7-12		4	6			26		3/30%	2-ой рейтинг - контроль
9	Работа над дикцией и чистой произношения.	3	13-18		4	6			26		3/30%	3-ий рейтинг - контроль
					12	18			78		9/30%	Зачет оценкой с
10	Работа над образом в пластике.	4	1-6		3	12			5		6/40%	1-ый рейтинг - контроль
11	Работа над образом в пластике.	4	7-12		3	12			6		6/40%	2-ой рейтинг - контроль
12	Работа над образом в пластике	4	13-18		4	12			6		6/37,5%	3-ий рейтинг - контроль
					10	36			17		18/39,13%	Экзамен 45ч.
Всего					46	108			161		54/35,06%	45

Содержание дисциплины:

Тема 1. Действие в сценическом искусстве.

Действие как материал актёрского искусства. 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. Действие как осмысленное и целенаправленное движение. Логика действий. Психологическая мотивация. Содержательность и выразительность действий. Действия в предлагаемых обстоятельствах. От переживания к перевоплощению. Логика и техника бессловесных элементов действия. Реализм и условность сценического действия.

Тема 2. Развитие действия и образов в танцевальных сценах.

Хореографический текст – средство выражения мыслей и чувств в балете. Создание характеристики героев. Место пантомимических эпизодов в спектакле. Развитие действия и образов в танцевальных сценах (хореографический симфонизм). Выявление хореографических лейтмотивов, их развитие и образно-смысловое значение. Работа исполнителя над выразительностью формы танца.

Тема 3. Действенная основа роли. Линия действия роли.

Танец как действенная основа роли в балете. 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.

Тема 4. Предлагаемые обстоятельства роли.

Предлагаемые обстоятельства роли как одно из средств перевоплощения в сценический образ. Хореографическая лексика как фундамент и граница создания предлагаемых обстоятельств. Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения от роли от нюансов поведения партнеров. Значение исторических, социальных обстоятельств в раскрытии судьбы человека. Особенности образного мышления актера при работе над ролью и их обусловленность складом психики, природой темперамента и характером

эмоциональных жизненных впечатлений. Различные подходы к освоению предлагаемых обстоятельств в зависимости от актерской индивидуальности.

Тема 5. Подготовка к сценическому действию и формирование основ актёрского мастерства

Переход от обыденного состояния к лицедейству. Простые действия с воображаемыми предметами. Настройка на партнёра и коллектив. Сценические этюды- импровизации в обстоятельствах простых отношений. Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества. Опыт театрализации житейских наблюдений и литературных ситуаций. Освоение сценического пространства (сцена как «пустое пространство» и как «заданное пространство»). Освоение сценического времени (бытовое время и темпо-ритмические особенности сценического действия).

Тема 6. Характер и характерность в работе над образом.

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

Характерность как важнейшая часть сценического образа. Жизненные наблюдения как материал для поиска характерности. Поиск внутренней и внешней характерности в работе над ролью.

Тема 7. Психологическая свобода и внимание.

Владение хореографической техникой роли как залог целесообразного расходования и распределения мышечной энергии. Зажим. Виды зажимов. Отражение зажима в танце, внешнем воплощении и самочувствии актёра. Причины появления зажима на сцене: наблюдения зрителя, страх, неуверенность и т.п. Психологические способы устранения зажимов. Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа. Тренировка внимания на расслабление мышц. Зрительное, слуховое и эмоциональное подключение внимания в ритме и в смене ритмов в музыке. Внимание к смене эмоциональных состояний. Внимание к партнеру и партнерам в групповой сцене. Внимание к мизансцене.

Тема 8. Воображение и фантазия.

Роль и значение воображения и фантазии в творчестве актера и хореографа балетного театра. Хореографическая фантазия. Воображение, фантазия, память. Абстрактное и конкретное на сцене. Обоснование вымысла воображения. Воображение как способность мысленно воспроизводить данные опыта. Виды воображения. Необходимость воображения на сцене. Фантазия – способность комбинировать данные опыта в соответствии с творческой задачей. Конкретность фантазирования. Значение воображения и фантазии в творчестве актера и хореографа. Сущность игры – отношение к неправде как к правде. Сценическая вера – это серьезное отношение к неправде как к правде. Публичное одиночество. Эмоциональная сторона восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера. Взаимосвязь восприятия и воображения. Непрерывность личностных наблюдений и обобщающий их анализ. Воспитание умения жить вымыслом воображения, углубленного внимания, веры в подлинность действия. Вера в обстоятельства как средство достижения правды вымысла. Сценическая вера – это серьезное отношение к сценической неправде как к жизненной правде. Развитие воображения как необходимого условия создания образа и сценического действия. Упражнения на развитие воображения.

Тема 9. Воспитание пластической культуры актёрском мастерстве

Тренинг в системе разминочных, общеразвивающих и акробатических упражнений для развития гибкости и подвижности тела и освоения необходимых двигательных навыков. Отработка простых и сложных двигательных навыков, необходимых актёру в процессе сценического действия. Работа над осанкой, походкой, жестами. Освоение техники сценических трюков или приёмов (прыжков, падений, переноски партнёра, приемов борьбы с оружием или без оружия и т.п.). Выработка рече- двигательной и вокальной координации. Усвоение этикетно- стиливых действий как важной составляющей образного решения сценической роли. Пластическое формотворчество на основе усвоенных двигательных навыков. Пластика в актёрской работе над ролью. Создание на основе пластического действия рисунка роли. Пластика и действие актёра в мизансцене - в очерченном режиссёрским замыслом рисунке. Пластическое движение в заданном логикой драматической ситуации темпо-ритме.

Тема 10. Сценическое действие.

Освоение понятия сценического действия. Действие как эмоциональный посыл. Ритм, характер, пластическая выразительность, степень условности действия на сцене. Память физического действия (работа с воображаемыми предметами). Цель действия. Сценическое хореографическое действие и его отличие от действия в жизни. Особенности сценического

действия в балете. Взаимосвязь физического, танцевального и психологического действия. Действие – это единый психофизический процесс. Вера в сочиненные обстоятельства. Возникновение отношения к объекту внимания, партнеру. Целенаправленность сценического действия. Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие. Установление такой внутренней связи, которая при малейшем изменении в поведении одного, тотчас же влечет соответствующее изменение поведения другого. Виды общения: общение с партнером, самообщение, внутреннее общение. Внутреннее общение и передача «жизни человеческого духа» на сцене. Средства общения: глаза, танец, жест, действие, мимика. Лучеиспускание и лучевосприятие. Органическое подлинное общение. Процесс взаимодействия актеров.

Тема 11. Эмоциональная и двигательная память.

Основные виды памяти. Эмоциональная память – память на чувствование. Сила эмоциональной памяти. Свойства эмоциональной памяти. Необходимость сильной и яркой эмоциональной памяти в творчестве актера и хореографа. Пополнение запасов эмоциональной памяти из литературы и наблюдений окружающей жизни. Двигательная память. Мышечно-двигательные образы движений. Значение двигательной памяти в запоминании хореографии. Автоматизм в физическом поведении актера.

Тема 12. Формирование выразительной сценической речи

Формирование правильного рече- и голосообразования на основе тренинга дыхательных, глоточных и артикуляционных движений. Постановка голоса и воспитание внутренней речевой техники) правильное фонационное дыхание, внутриглоточная артикуляция, опора звука, дикция, орфоэпия, логико- интонационная структура речи). Законы речевого общения и логика сценической речи. Логико- грамматическое построение речи.

Тема 13. Элементы системы К. С. Станиславского, применимые в актерском мастерстве балетного театра

Система К. С. Станиславского как метод овладения техникой актерской игры, т.е. сознательное овладение творческим процессом. Основные этапы создания системы. Влияние системы на драматический и балетный театр. Использование системы в балетном театре. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью

Хореодрама 1930-х годов. Балетмейстеры Р. Захаров, Л. Лавровский.

Тема 14. Выявление смысловых задач хореографического произведения.

Выявление идеи, смысловых задач произведения («сверхзадача»). Понимание связи событий, логики поступков и действий героев (сквозное действие). Изучение формы спектакля и хореографического текста через связь с музыкальной драматургией (смысловые акценты, значение мизансцен, кульминаций и т.п.) Сходство и различия музыкально-хореографического и драматического спектаклей.

Тема 15. Работа над образом в пластике

Отработка пластической и эмоциональной координации. Усвоение стилистически-образных контентов как важной составляющей образного решения сценической роли. Пластическое формотворчество на основе усвоенных двигательных навыков. Создание на основе пластического действия рисунка роли. Работа над пластическим движением в заданном логикой драматической ситуации темпо-ритме.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основная форма учебной работы- индивидуальное и групповое занятие в аудитории, включающее в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и студента над художественным образом, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы студента.

Основной метод работы- этюдный (замысел и показ небольшого события в рамках изучаемого раздела)

Основными образовательными технологиями является:

- информационные и компьютерные технологии;
- индивидуальные и групповые;
- диалоговые;
- обсуждение и решение конкретных профессиональных задач балетмейстера – репетитора.

Проводятся встречи с выдающимися деятелями искусств и культуры, посещаются музеи, выставки, спектакли. Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют 35,06 % аудиторных занятий.

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

**Примерные требования к рейтинг-контролям
1 год обучения 1 семестр
1-ый рейтинг-контроль**

Контрольные вопросы и требования:

1. Сценическое действие.
2. Освоение понятия сценического действия.
3. Действие как эмоциональный посыл.
4. Ритм, характер, пластическая выразительность, степень условности действия на сцене.
5. Память физического действия (работа с воображаемыми предметами). Цель действия.
6. Сценическое хореографическое действие и его отличие от действия в жизни.
7. Особенности сценического действия в балете.

2-й рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Взаимосвязь физического, танцевального и психологического действия.
2. Действие – это единый психофизический процесс.
3. Вера в сочиненные обстоятельства.
4. Возникновение отношения к объекту внимания, партнеру.
5. Целенаправленность сценического действия.
6. Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие.
7. Виды общения: общение с партнером, самообщение, внутреннее общение. Внутреннее общение и передача «жизни человеческого духа» на сцене.
8. Средства общения: глаза, танец, жест, действие, мимика.
9. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве»).

3-й рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Освоение раздела «актёрские наблюдения»?
2. Знать: что такое «характерность» и чем отличается от «характера»?
3. Знать: какие группы внешней характерности существуют? Как они возникают?
В чем своеобразие творческих поисков в работе над образами в балетном спектакле?
Какова роль внутреннего монолога в жизни человека?

4. Применение учебно-методического наследия в процессе работы. (Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 456 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76297 — Загл. с экрана.
5. Уметь определить значение и роль внутреннего монолога в работе актера над образом.

Самостоятельная работа:

1. Сочинить и показать этюд на органическое молчание.
2. Сочинить и показать этюд на рождение слова.
3. Сочинить и показать этюд на взаимодействие с партнёром.
4. Сочинить и показать этюд на наблюдение.
5. Составить внутренний монолог.

Ответить на вопросы:

1. Как актёр может осуществить поиск внутренней и внешней характерности в работе над ролью? В работе над образом?
2. Для чего необходим внутренний монолог?
3. Что такое лучеиспускание и лучевосприятие.
4. В чем суть органического подлинного общения? Каков процесс взаимодействия актеров ?
5. Привести примеры высказываний К.С. Станиславского о работе актера.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Что входит в раскрытие предлагаемых обстоятельств первой, второй, третьей групп при анализе роли?
2. С чего начинается процесс освоения предлагаемых обстоятельств роли?
3. Одинаковы ли пути проникновения в предлагаемые обстоятельства роли у разных актеров? Зависит ли этот процесс от индивидуальности актера?
4. Какое значение имеет верный отбор предлагаемых обстоятельств и эмоциональное их восприятие для пробуждения активности действия? Привести практические примеры.
5. Какова роль конфликтных предлагаемых обстоятельств в процессе работы над ролью?
6. Охарактеризуйте понятия «сценическая вера», «публичное одиночество».
7. Определите эмоциональную сторону восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера.
8. Выявите взаимосвязь восприятия и воображения.
9. Каковы предпосылки активизации воображения?
10. В чем особенности актерской наблюдательности?

Примерные темы к рефератам в 1 семестре:

1. Актерское искусство в древнегреческом театре.
2. Римский театр эпохи Республики (III-I вв. до н.э.)
3. Театр Средневековья и его особенности.
4. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
5. Комедия дель Арте.
6. Английский театр раннего Возрождения.
7. Сценическое искусство английского Возрождения.
8. Испанский театр эпохи Возрождения. Театр. Сцена. Актеры.
9. Реформаторы английского театра – Гольдони и Гоцци.
10. Великие актеры эпохи романтизма: Ф. Леметр, Бокаж, Дорваль, Кин.
11. Б. Шоу – основоположник театра идей.
12. Актерское искусство второй половины XIX века. С. Бернар, Т. Сальвини, А. Ристори, Элен Терри.
13. Экзистенциализм в творчестве Сартра Ж.П. («Муки», «За закрытой дверью»).
14. Театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет, Ж. Жене).
15. Мюзикл в США.
16. Водевиль – школа актерского мастерства.

1 год обучения 2 семестр

1-ый рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Роль и значение воображения и фантазии в творчестве актера и хореографа балетного театра. Хореографическая фантазия
2. Воображение, фантазия, память.
3. Абстрактное и конкретное на сцене.
4. Обоснование вымысла воображения.
5. Воображение как способность мысленно воспроизводить данные опыта. Виды воображения. Фантазия – способность комбинировать данные опыта в соответствии с творческой задачей. Конкретность фантазирования. Значение воображения и фантазии в творчестве актера и хореографа.

2-й рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Сущность игры – отношение к неправде как к правде.
2. Сценическая вера – это серьезное отношение к неправде как к правде.
3. Публичное одиночество.
4. Эмоциональная сторона восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера. Взаимосвязь восприятия и воображения.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 382 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67486 — Загл. с экрана).

3-й рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Непрерывность личностных наблюдений и обобщающий их анализ.
2. Воспитание умения жить вымыслом воображения, углубленного внимания, веры в подлинность действия.
3. Вера в обстоятельства как средство достижения правды вымысла.
4. Сценическая вера – это серьезное отношение к сценической неправде как к жизненной правде.
5. Развитие воображения как необходимого условия создания образа и сценического действия.

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 характерности (зерно роли).
4. Работа над выразительными средствами, хореографическим текстом и пластическим рисунком.

Ответить на вопросы:

- 1.К. Станиславский о месте режиссера в театре. Взгляды К. Станиславского на назначение театра.
- 2.Сверхзадача и сквозное действие спектакля.
- 3.В чем заключалась работа с исполнителями по созданию биографии роли в спектакле.
- 4.В чем состояла сущность показа и подсказа в работе с актерами в процессе создания спектакля.

Примерный перечень контрольных вопросов к зачёту с оценкой:

1. Проведите анализ выбранного произведения (балетного спектакля) и его сценический замысел: тема, идея, сверхзадача, сквозное действие, конфликт, жанр.
2. Проведите подробный анализ текста по событиям и предлагаемым обстоятельствам.
3. Что такое освоение законов и элементов организации действия в этюде, отрывке. Приведите примеры.
4. Расскажите о создании этюдов на обстоятельства фрагмента спектакля и роли. Продемонстрируйте один из них.
5. Что такое определение линии действия и закрепление ее в репетициях. Приведите несколько примеров.

2 год обучения, 3 семестр

1-ый рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Знать и уметь на практике доказать: что такое сценическое внимание?
2. Перечислите виды внимания.
3. Уметь охарактеризовать произвольное и непроизвольное внимание.
4. Дайте определение объекту внимания актера на сцене.
5. Уметь выявить первый закон внутренней техники актера. Владение хореографической техникой роли как залог целесообразного расходования и распределения мышечной энергии.
6. Зажим. Виды зажимов.
7. Причины появления зажима на сцене: наблюдения зрителя, страх, неуверенность и т.п. Психологические способы устранения зажимов.
8. Техника речи: ударение, интонация, пауза, темпо-ритм.
9. Работа над речевой составляющей роли.
10. Этапы овладения текстом роли: овладение смысловой ситуацией (подтекстом и предлагаемыми обстоятельствами), конкретизация действенной задачи, реализация смысла в речевом действии.

2-й рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа. Тренировка внимания на расслабление мышц.

2. Зрительное, слуховое и эмоциональное подключение внимания в ритме и в смене ритмов в музыке.
3. Внимание к смене эмоциональных состояний.
4. Внимание к партнеру и партнерам в групповой сцене.
5. Внимание к мизансцене.
6. Создание речевой характерности образа: определение стилистики сценической речи и характера речевого действия, выявление смыслового содержания отдельных элементов текста, работа над интонационным рисунком речи.

3-й рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Предлагаемые обстоятельства роли как одно из средств перевоплощения в сценический образ.
2. Хореографическая лексика как фундамент и граница создания предлагаемых обстоятельств. Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения от роли от нюансов поведения партнеров.
3. Значение исторических, социальных обстоятельств в раскрытии судьбы человека. Особенности образного мышления актера при работе над ролью и их обусловленность складом психики, природой темперамента и характером эмоциональных жизненных впечатлений.
4. Различные подходы к освоению предлагаемых обстоятельств в зависимости от актерской индивидуальности.
5. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Актерское мастерство: Американская школа [Электронный ресурс] / Под редакцией Артура Бартоу. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - Режим доступа).
6. Интонационно- смысловое содержание речи.
7. Модели интонации- интонационные характеристики эмоциональных состояний. Ритмико- интонационная пунктуация. Индивидуально- авторская пунктуация.
8. Освоение особенностей сценической речи. Театральность и естественность. Нормативность и индивидуальность речи. Эмоциональность.

Самостоятельная работа:

1. Сочинить и показать этюд на взаимодействие с партнёром.
2. Сочинить и показать этюд на общение.

3. Сочинить и показать 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.

Примерный перечень контрольных вопросов к зачёту с оценкой:

1. Что такое определение характеров, трактовка ролей, составление биографии действующего лица.
2. Создание сценария этюда с подробным изложением действенной партитуры, использованием выразительных средств: света, костюмов, декорации-планировки и распределением ролей.
3. Работа с актером – этюдный метод создания хореографических импровизаций на заданную тему.
4. Создание хореографического текста и пластического рисунка. Продемонстрируйте упражнения на внутреннюю и внешнюю характерность.

2 год обучения, 4 семестр

1-ый рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Эмоциональная и двигательная память.
2. Основные виды памяти.
3. Эмоциональная память – память на чувствование.
4. Сила эмоциональной памяти.
5. Свойства эмоциональной памяти.
6. Необходимость сильной и яркой эмоциональной памяти в творчестве актера и хореографа.

7. Пополнение запасов эмоциональной памяти из литературы и наблюдений окружающей жизни.
8. Двигательная память.
9. Мышечно-двигательные образы движений.
10. Значение двигательной памяти в запоминании хореографии.
11. Автоматизм в физическом поведении актера.
12. Сочинить этюд по заданию преподавателя.

2-й рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования:

1. Система К. С. Станиславского как метод овладения техникой актерской игры.
2. Основные этапы создания системы.
3. Влияние системы на драматический и балетный театр.
4. Использование системы в балетном театре.
5. Хореодрама 1930-х годов. Балетмейстеры Р. Захаров, Л. Лавровский.
6. Балет и драма.
7. Развитие действия и образов в танцевальных сценах.
8. Выявление идеи, смысловых задач произведения («сверхзадача»).
9. Понимание связи событий, логики поступков и действий героев (сквозное действие).
Изучение формы спектакля и хореографического текста через связь с музыкальной драматургией (смысловые акценты, значение мизансцен, кульминаций и т.п.)
10. Сходство и различия музыкально-хореографического и драматического спектаклей.
11. Хореографический текст – средство выражения мыслей и чувств в балете.

3-й рейтинг-контроль

Контрольные вопросы и требования к 3-му рейтинг-контролю:

1. Создание характеристики героев.
2. Место пантомимических эпизодов в спектакле.
3. Развитие действия и образов в танцевальных сценах (хореографический симфонизм).
Выявление хореографических лейтмотивов, их развитие и образно-смысловое значение.
Работа исполнителя над выразительностью формы танца.
4. Сверхзадача спектакля и сверхзадача роли.
5. Эмоциональный анализ обстоятельств.

6. Понимание линии действия роли в репетиционном процессе как важный аспект работы над образом.
7. Характерность как важнейшая часть сценического образа.
8. Жизненные наблюдения как материал для поиска характерности.
9. Поиск внутренней и внешней характерности в работе над ролью.
10. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Кипнис М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс. [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75535 — Загл. с экрана).

Самостоятельная работа:

1. С очинить и показать этюды на место действия и оценку факта.
2. Сочинить и показать этюды на развитие актерской смелости и свободы.
3. Сочинить и показать фрагмент спектакля.

Ответить на вопросы:

1. Специфические особенности театрального искусства
2. Сверхзадача и сквозное действие роли (на примере главных ролей в вашем дипломном спектакле).
3. Грим и костюм в создании сценического образа в вашем спектакле.
4. Немирович-Данченко о физическом самочувствии актера.
5. Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания спектакля (на примере решения атмосферы главных сцен вашего спектакля).
6. В чем состояла ваша работа с исполнителями по созданию внутренних монологов.
7. Этюдный метод и как вы его применяете в своей работе.
8. Свет как художественный компонент в создании атмосферы. Световое решения вашего спектакля.
9. Какими средствами вы создаете и развиваете увлеченность актера в работе над ролью.
10. Актерское мастерство в традиционном японском театре.
11. Актерское мастерство в индийском традиционном театре.
12. Этика Станиславского, ее требования.
13. Как главные (смысловые) мизансцены выражают взаимоотношения действующих лиц в вашем спектакле (примеры образного решения).
14. Актерский тренинг и как вы использовали его в процессе репетиций.
15. Драматург и режиссер. Взаимоотношения в процессе работы над спектаклем.

16. Основной конфликт пьесы и как он раскрывается в вашем спектакле.
17. В чем состояла сущность упражнений и этюдов в работе с актерами в процессе подготовки вашего спектакля.
18. Творческие методы Таирова.
19. Танец в подготовке артиста драматического театра.

Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену:

1. Расскажите о технике выполнения упражнений на походку, на бег в разных предлагаемых обстоятельствах. Продемонстрируйте.
2. Расскажите о тренинг сценического общения. Продемонстрируйте один из его разделов.
3. Расскажите об установлении точных взаимоотношений с партнером. Что такое поиск сценических приспособлений?
4. Расскажите об этапах создания роли. Что является её конкретно образной, чувственных переживаний, живых воспоминаний.
5. Каким образом осуществляется процесс оживления биографии образа фактами, деталями? Каковы его основные этапы?
6. Создание анкеты об образе, в которой отражены социальное происхождение, мировоззрение, условия прошлой и настоящей жизни персонажа, материальная обеспеченность, где и кем работает, образование, наследственно-биологические особенности физической природы образа, бытовая среда, качество интеллекта, качество темперамента.
7. Основные принципы актерской методики М. Чехова.
8. Биомеханика В. Э. Мейерхольда.
9. Актерское мастерство в трудах Ж. Новерра.
10. Актерское мастерство в индийском традиционном театре.
11. Актерское мастерство Ч. Чаплина.
12. Актерское мастерство в современном американском мюзикле.
13. Актерское мастерство в театре Г. А. Товстоногова.
14. Актерское мастерство в театре Р. Стурюа.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44517 — Загл. с экрана.
2. Актерское мастерство: Американская школа [Электронный ресурс] / Под редакцией Артура Бартоу. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916712438.html>
3. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 382 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67486 — Загл. с экрана.
4. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 456 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76297 — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература:

1. Кипнис М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс. [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75535 — Загл. с экрана.
2. Мирошниченко Л.В. Психология актерского искусства. Актерские способности. Самопознание [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 070301 «Актерское искусство»/ Мирошниченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 286 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22068>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Толшин А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2011.— 132 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20317>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Толшин А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Толшин А.В., Богатырев В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 140 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27078>.— ЭБС «IPRbooks»

Интернет ресурсы:

1. Электронная библиотека RoyalLib.com. URL: <http://royallib.com/> (дата обращения: 30.05.2016)
2. Электронные книги и учебники на тему «История театра». URL: <http://knigafund.ru> (дата обращения: 31.05.2016)

3. Книга «Театральная история» А. Соломонов, М.: 2015. [URL:http://litmir.co](http://litmir.co) (дата обращения: 31.05.2016)

4. Книги о театре, истории и театральном искусстве. [URL:http://istkniga.ru](http://istkniga.ru) (дата обращения: 01.06.2016)

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Танцевальные залы: № 25 (143 кв.м), № 25а (53 кв.м) и №11 (60 кв.м) корпуса №8.

Музыкальные инструменты (фортепиано) 3шт.

Музыкальный инструмент (фортепиано), CD/DVD и видео аппаратура в зале №25 корпуса №8.

Музыкальный инструмент (фортепиано), CD/DVD и видео аппаратура в зале №11 корпуса №8

Музыкальный инструмент (фортепиано), CD аппаратура в зале №25а корпуса №8.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Рабочую программу составил Раучин Александр Валерьевич
(ФИО, подпись)

Рецензент (представитель работодателя):

Директор МБУ ДО «Детская школа хореографии города Владимира»
Заслуженный работник культуры РФ Балдин Сергей Александрович

Рецензент (представитель работодателя):

Балетмейстер-постановщик Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» имени М. Фирсова
Заслуженный артист РФ Ледовской Александр Юрьевич

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры X701

Протокол № 6/1 от 15.02.16 года

Заведующий кафедрой Раучин Александр Валерьевич
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Протокол № 4 от 15.02.2016 года

Председатель комиссии _____
(ФИО, подпись)