

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 27 » 08 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В ХОРЕОГРАФИИ»

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) Педагог-хореограф

Уровень высшего образования Бакалавриат

Форма обучения Очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед,час.	Практич. заний, час.	Инд. заний, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
4	3/108	27	9	72	Зачет с оценкой
5	2/72	18	9	45	Зачет с оценкой
6	3/108	36	9	18	Экзамен 45ч.
7	2/72	-	12	15	Экзамен 45ч.
Итого	10/360	81	39	150	Зачёт с оценкой, зачёт с оценкой, экзамен 45 часов, экзамен 45 часов.

Владимир 2018

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы актёрского мастерства в хореографии» являются:

- воспитать навыки актёрского мастерства в хореографии;
- расширить кругозор в области хореографического и театрального искусства;
- развить 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 педагогов-хореографов, владеющих рядом умений и навыков, необходимых в области хореографического искусства и образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Рабочая программа дисциплины «Основы актёрского мастерства в хореографии» (Б1.В.ДВ.03.01) является составной частью хореографического образования, одной из дисциплин по выбору в подготовке бакалавров педагогического образования по профилю «Педагог-хореограф».

Дисциплина «Основы актерского мастерства в хореографии» напрямую связана с дисциплиной «Основы искусства балетмейстера», формирует знания необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности будущих педагогов-хореографов.

Для освоения данной дисциплины 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 (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины «Основы актёрского мастерства в хореографии» у студента формируются следующие общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.*

В процессе освоения дисциплины «Основы актёрского мастерства в хореографии» у студента формируются следующие профессиональные компетенции:

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;*

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;*

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся;*

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;*

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.*

(*- данные компетенции реализуются частично)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- и понимать линию действия роли в репетиционном процессе;
- приемы импровизации в актерском тренинге;
- законы композиции и постановки танца;
- основные формы и стили мастеров прошлого.

Уметь:

- актёрски существовать в танце, быть во время показа органичным, предельно музыкальным, убедительным, эмоционально заразительным;
- способностью сочинить качественный хореографический текст;
- способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах;
- раскрывать перед исполнителями смысловую нагрузку хореографического текста, его образность и музыкальность;
- жить вымыслом воображения, углубленного внимания, веры в подлинность действия.

Владеть:

- творческим воображением и художественным видением действительности;
- способностью непрерывно накапливать личностные наблюдения, обобщать и анализировать их;
- методами работы над образом;
- способностью использовать методы хореографической импровизации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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)	
				Лекции	Индивидуальные занятия	Практические занятия	Лабораторные	Контрольные			
1	Действие в сценическом искусстве: Психофизические основы действия. Логика действий. Действия в предлагаемых обстоятельствах.	4	1-6		3	9			24	4/33,33%	1-ый рейтинг - контроль
2	Подготовка к сценическому действию и формирование основ актёрского мастерства: Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества.	4	7-12		3	9			24	4/33,33%	2-ой рейтинг - контроль
3	Освоение сценического пространства Характер, маска.	4	13-18		3	9			24	4/33,33%	3-ий рейтинг – контроль
Всего:				9	27			72	12/33,33%	Зачет с оценкой	
4	Воспитание пластической культуры	5	1-6		3	6			15	3/33,33%	1-ый рейтинг - контроль

	актёрском мастерстве: Отработка простых и сложных двигательных навыков, необходимых актёру в процессе сценического действия.									
5	Пластика в актёрской работе над ролью.	5	7-12		3	6		15	3/33,33%	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.	5	13-18		3	6		15	3/33,33%	3-ий рейтинг – контроль
	Всего:				9	18		45	9/33,33%	Зачет с оценкой
7	Формирование выразительной сценической речи Развитие навыков правильного фонационного дыхания.	6	1-6		3	12		6	5/33,33%	1-ый рейтинг - контроль
8	Работа над звуками, силой и диапазоном голоса.	6	7-12		3	12		6	5/33,33%	2-ой рейтинг - контроль
9	Работа над дикцией и чистотой произношения.	6	13-18		3	12		6	5/33,33%	3-ий рейтинг - контроль
	Всего:				9	36		18	15/33,33%	Экзамен 45 часов
10	Работа над образом в пластике.	7	1-6		4			5	1/25%	1-ый рейтинг - контроль
11	Работа над образом в пластике.	7	7-12		4			5	2/50%	2-ой рейтинг - контроль

12	Работа над образом пластики	в	7	13-18		4			5		1/25%	З-ий рейтинг - контроль
	Всего:				12				15		4/33,33%	Экзамен 45 часов
	Итого:				39	81			150		40/33,33%	Зачёт с оценкой. зачёт с оценкой, экзамен 45 часов, экзамен 45 часов.

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.

Развитие действия и образов в танцевальных сценах.

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

Действенная основа роли. Линия действия роли.

Танец как действенная основа роли в хореографии. Отражение в роли сущности личности. Сверхзадача произведения и сверхзадача роли. Эмоциональный анализ обстоятельств. Понимание линии действия роли в репетиционном процессе как важный аспект работы над образом.

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 2. 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 сценическое времени (бытовое время и темпо-ритмические особенности сценического действия).

Тема 3. Характер и характерность в работе над образом.

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.

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

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 актера. 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.

Воображение и фантазия.

Роль и значение воображения и фантазии в творчестве хореографа. 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 4-5. 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 хореографу 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- стилевых 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 6. 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 танцевальном искусстве. 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.

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. Мишечно-двигательные образы движений. Значение двигательной памяти в запоминании хореографии. Автоматизм в физическом поведении актера.

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.

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 7-9. 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 10-12. 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

- индивидуальные и групповые;
- информационные и компьютерные технологии;
- диалоговые;
- обсуждение и решение конкретных профессиональных задач педагога-хореографа.

Занятия проходят в практической форме; проводятся встречи с выдающимися деятелями искусств и культуры, посещаются музеи, выставки, спектакли.

Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют 33,33% аудиторных занятий.

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

Учебный курс «Основы актёрского мастерства в хореографии» предусматривает зачёт с оценкой (четвёртый и пятый семестр), и экзамен (шестой и седьмой семестр).

Семестр 4 1-ый рейтинг-контроль

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

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

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?
4. В чем своеобразие творческих поисков в работе над образами в балетном спектакле?
5. Какова роль внутреннего монолога в жизни человека?
6. 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.

Задания для самостоятельной работы:

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.

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. Однаковы 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?
11. Как актёр может осуществить поиск внутренней и внешней характерности в работе над ролью? В работе над образом?
12. Для чего необходим внутренний монолог?
13. Что такое лучеиспускание и лучевосприятие.
14. В чем суть органического подлинного общения? Каков процесс взаимодействия актеров?
15. Привести примеры высказываний К.С. Станиславского о работе актера.

Семестр 5

1-ый рейтинг-контроль

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

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

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.

Задания для самостоятельной работы:

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.

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.
6. К. Станиславский о месте режиссера в театре. Взгляды К. Станиславского на назначение театра.
7. Сверхзадача и сквозное действие спектакля.
8. В чем заключалась работа с исполнителями по созданию биографии роли в спектакле.
9. В чем состояла сущность показа и подсказка в работе с актерами в процессе создания спектакля.

Семестр 6

1-ый рейтинг-контроль

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

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

3-й рейтинг-контроль

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.

Задания для самостоятельной работы:

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

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену:

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

Семестр 7

1-ый рейтинг-контроль

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

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

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).

Задания для самостоятельной работы:

1. Сочинить 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.

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. Струра.
15. Специфические особенности театрального искусства
16. Сверхзадача и сквозное действие роли (на примере главных ролей в вашем дипломном спектакле).
17. Грим и костюм в создании сценического образа в вашем спектакле.
18. Немирович-Данченко о физическом самочувствии актера.
19. Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания спектакля (на примере решения атмосферы главных сцен вашего спектакля).
20. В чем состояла ваша работа с исполнителями по созданию внутренних монологов.
21. Этюдный метод и как вы его применяете в своей работе.
22. Свет как художественный компонент в создании атмосферы. Световое решения вашего спектакля.
23. Какими средствами вы создаете и развиваете увлеченность актера в работе над ролью.
24. Актерское мастерство в традиционном японском театре.
25. Актерское мастерство в индийском традиционном театре.
26. Этика Станиславского, ее требования.
27. Как главные (смыловые) мизансцены выражают взаимоотношения действующих лиц в вашем спектакле (примеры образного решения).
28. Актерский тренинг и как вы использовали его в процессе репетиций.
29. Драматург и режиссер. Взаимоотношения в процессе работы над спектаклем.
30. Основной конфликт пьесы и как он раскрывается в вашем спектакле.
31. В чем состояла сущность упражнений и этюдов в работе с актерами в процессе подготовки вашего спектакля.
32. Творческие методы Таирова.
33. Танец в подготовке артиста драматического театра.

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> (дата обращения: 31.05.2016)
4. Книги о театре, истории и театральном искусстве. URL:<http://istkniga.ru> (дата обращения: 01.06.2016)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитория №3-СК4 (танцкласс 133,6 м²). Оснащение: мультимедийное оборудование (микшерный пульт, активная колонка, планшет). Зеркала, балетный поручень, фортепиано.

Аудитория №4-СК4 (танцкласс 63,7 м²). Оснащение: зеркала, балетный поручень, музыкальный центр.

Аудитория №8-СК4 (танцкласс 137,1 м²). Оснащение: зеркала, балетный поручень, музыкальный центр, фортепиано.

Аудитория №34-СК4 (танцкласс 67,9 м²). Оснащение: зеркала, балетный поручень, музыкальный центр, фортепиано.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Педагог-хореограф»

Рабочую программу составил

Лагинова А.Н.

Андрей

(ФИО, подпись)

Рецензент

(представитель работодателя)

Директор Челябинской школы хореографии города Челябинска
Башкадыровой Регины Камильровны
Башкадырова Сергей Александрович

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Протокол № 10 от 26.06.2018 года

Заведующий кафедрой

Логинов А.В.

№

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Педагог-хореограф»

Протокол № 1 от 27.08.2018 года

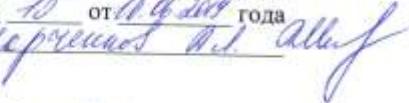
Председатель комиссии

Мергина А.А.

(ФИО, подпись)

**Лист переутверждения
рабочей программы дисциплины (модуля).**

Рабочая программа одобрена на 2019-2020 учебный год
Протокол заседания кафедры № 10 от 19.09.2019 года

Заведующий кафедрой Мерченко А.И.

Рабочая программа одобрена на 2020-2021 учебный год
Протокол заседания кафедры № 11 от 21.07.2020 года

Заведующий кафедрой Маринеев А.Л.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____