

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

1. Цель освоения дисциплины

Изучение теоретических основ актерского мастерства и технологий их применения в хореографии на современном этапе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Актерское мастерство» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Актерское мастерство» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки», «Анализ музыкально-танцевальных форм», «Исполнительское мастерство», «История и теория современного хореографического искусства и образования», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Образцы танцевального репертуара», «Основы менеджмента в хореографии».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Балетмейстерский практикум», «Мастерство хореографа», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21);
- способностью использовать знания в области теории и практики хореографического образования и искусства, для постановки и решения профессиональных задач (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- базовые элементы актерской техники и технологии их применения в хореографии; основы пластической культуры и выразительности;
- основные принципы и современные методы формирования художественно-культурной среды;

уметь

- использовать актерские выразительные средства в синтезе с выразительными средствами хореографии при сценическом решении хореографического образа;
- использовать основные принципы формирования художественно-культурной среды в практической работе с различными группами населения;

владеть

- методикой современных актерских тренингов по совершенствованию актерской выразительности в хореографии; навыками по созданию сценического образа в хореографии, с использованием специфики сценического действия и содержания музыкального сопровождения;
- навыками использования основных принципов формирования художественно-культурной среды в практической работе с различными группами населения.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 2,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 60 ч.),
распределение по семестрам – 4,
форма и место отчётности – зачёт (4 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

1 Актерское мастерство - история, истоки, традиции и современность.

Тема 1. Актерские школы различных направлений. Учение К.С. Станиславского. Современные направления отечественных и зарубежных актерских школ. Основные тенденции учения К.С. Станиславского, их актуальность на современном этапе развития актерского мастерства. Основные приемы и техники актерского мастерства. Выявление идеи и смысловых задач хореографического произведения («сверхзадача»). Понимание связи событий, логики поступков и действий героев (сквозное действие). Изучение форм хореографических произведений и их танцевальной лексики через связь с драматургией музыкального сопровождения (смысловые акценты, значение мизансцен, кульминаций и т.п.) Сходство и различия хореографического и драматического спектаклей. Виды основных упражнений и тренингов для развития актерских умений. Этюды на предлагаемые обстоятельства. Тема 2. Идея и сверхзадача роли в хореографическом номере и спектакле. Специфика и особенности. 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 хореографии. Взаимосвязь физического, танцевального и психологического действия. Действие как единый психофизический процесс. Вера в сочиненные обстоятельства и возникновение отношения к объекту внимания, партнеру. Целенаправленность сценического действия. Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие. Средства общения: глаза, танец, жест, действие, мимика Процесс взаимодействия актеров - участников хореографического действия. Актерские этюды и упражнения.

2 Элементы актерской техники и технологии их применения в хореографии.

Тема 3. Эмоционально - смысловое единство музыки и актерского действия в хореографическом искусстве. Хореографический текст – средство выражения мыслей и чувств в хореографии. 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. Актерские этюды и упражнения. Тема 4. Специфика актёрской работы исполнителя в современных формах хореографии. Роль и значение воображения и фантазии в творчестве танцора-исполнителя и хореографа-сочинителя хореографического произведения. Абстрактное и конкретное действие на сцене. Обоснование вымысла воображения. Воображение, как способность мысленно и реально воспроизводить данные опыта по созданию хореографического образа. Виды воображения. Фантазия – способность комбинировать данные опыта в соответствии с творческой задачей. Конкретность фантазирования. Сущность игры – отношение к неправде, как к правде. Сценическая вера – серьезное отношение к неправде, как к правде. Взаимосвязь восприятия и воображения. Непрерывность личностных наблюдений и обобщающий их анализ. Воспитание умения жить вымыслом воображения, углубленного внимания, веры в подлинность действия. Развитие воображения, как необходимого условия создания образа и сценического действия. Упражнения на развитие воображения. Актерские этюды и упражнения. Тема 5. «Условные» и «безусловные» средства актерской выразительности в хореографии. Роль и значение воспитания актерской выразительности у исполнителей хореографических произведений. Пластическая образно-художественная форма передачи чувств и переживаний человека средствами выразительности в хореографии. Жест, мимика

как основные средства выражения эмоций исполнителя хореографического произведения. Психология жеста. Соотнесение пластических средств выразительности с музыкальными. Приемы и методы овладения выразительными средствами. Этюды на эмоциональную выразительность. «Я в предлагаемых обстоятельствах». Тема 6. Современные техники актерского мастерства. Новые выразительные средства театра и новые информационные и цифровые технологии. Основные направления применения в актерском тренинге различных психотехник, предназначенных для улучшения внутренней техники актерского мастерства: 1) развивающие упражнения из различных направлений йоги; 2) техника оздоровительной гимнастики на основе даосско-буддийской системы Цигун; 3) развитие внутренней техники исполнения путем применения методов аутогенной тренировки; 4) методики гештальт-терапии В. Келлера, А. Гештлера и др.; 5) методика «психодрамы» известного современного драматурга, писателя и театрального педагога Л. Петрушевской; 6) стретчинг петербургского театрального педагога А. Константиновой (современная модификация взрослого тренинга для детей, на основе синтеза актерского мастерства и хореографии).

6. Разработчик

Долгополова Людмила Александровна старший преподаватель кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».