

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра вокально-хорового и хореографического образования

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« 20 » 2016 г.

Актерское мастерство

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Хореографическое искусство и образование»

очно-заочная форма обучения

Волгоград
2016

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.

Профильной для данной дисциплины является культурно-просветительская профессиональная деятельность.

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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		4
Аудиторные занятия (всего)	12	12
В том числе:		
Лекции (Л)	–	–
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	60	60
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	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

		<p>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.</p>
2	2 Элементы актерской техники и технологии их применения в хореографии	<p>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</p>

	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. Гефлера 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).
--	---

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	1 Актерское мастерство - история, истоки, традиции и современность	—	4	—	16	20
2	2 Элементы актерской техники и технологии их применения в хореографии	—	8	—	44	52

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Печкурова Л.С. Актерское мастерство [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Печкурова Л.С.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 75 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55219>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. 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».

6.2. Дополнительная литература

1. Долинин В.Е. Актерская практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Долинин В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2014.— 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29738>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Яркова Е.Н. Телесная практика в творчестве актёра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яркова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 72 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24944>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).
2. 2. [http://imslp.org/IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music](http://imslp.org/IMSLP/Petrucci_Music_Library:_Free_Public_Domain_Sheet_Music).
3. 3. <http://classic-online.ru/>.
4. 4. <http://notes.tarakanov.net/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. 1. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liart.ru/>.
2. 2. ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com>.
3. 3. ЭБС Университетская библиотека http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub.
4. 4. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Актерское мастерство» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Хореографический зал с зеркалами для практических занятий в интерактивной форме, оснащенный музыкальным оборудованием.
2. Учебная аудитория для просмотра визуальных материалов, оснащенную доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Актерское мастерство» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Актерское мастерство» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.