

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

2016 г.

Основы актерского мастерства и режиссуры в танце

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Дополнительное образование в области хореографии»

очная форма обучения

Волгоград
2016

1. Цель освоения дисциплины

Подготовка педагогов-хореографов, способных самостоятельно творчески работать над созданием актерских выразительных сценических образов в области музыкально-хореографического искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы актерского мастерства и режиссуры в танце» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Основы актерского мастерства и режиссуры в танце» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Интернет и мультимедиа технологии в культурно-просветительской деятельности», «Информационные технологии в музыке», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Композиция и постановка танца», «Русский танец и его региональные особенности», «Стрейчинг», «Элементарная теория музыки», «Этнография и танцевальный фольклор народов России».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория и методика преподавания хореографических дисциплин», «Бально-спортивный танец», «Историко-бытовой танец», «Композиция и постановка танца», «Направления современной хореографии», «Образцы танцевального репертуара», «Партнеринг и дуэтные формы», «Сценическая акробатика и трюки», «Танцы народов мира», «Теория, методика и практика дуэтного танца», прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

– готовностью к применению теоретических знаний, практических умений и навыков преподавания хореографических дисциплин, создания хореографических композиций для постановки и решения профессиональных задач (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– общие теоретические представления о путях достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения на базовом и углубленном уровне изучения дисциплины;

– основные этапы развития актерского искусства, методические разработки выдающихся мастеров театра и театральных педагогов, жанровые и стилистические особенности сценического существования;

уметь

- использовать творческий подход при разработке оригинальных оценочных средств и видов контроля, при проектировании нестандартных методических моделей, технологий и приёмов обучения предмету, направленных на достижение планируемых результатов;
- производить действенный анализ музыкально-хореографического материала;

владеть

- способностью самостоятельно организовать работу с наглядными пособиями, материально-техническими средствами, электронными образовательными ресурсами для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов на уроках и во внеурочной деятельности;
- сущностью актерского мастерства как искусства сценического действия, его главных закономерностей и тех образных средств и технических приемов, с помощью которых артист создает действенную линию, раскрывающую идейное содержание произведения.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
Лекции (Л)	–	–
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	32	32
Самостоятельная работа	40	40
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. Система Станиславского, основные принципы системы. Творческая фантазия и воображение. Сценическая вера. Сценическое внимание	Тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, памяти. Действие как осмысленное и целенаправленное движение. Логика действий, психологическая мотивация. Содержательность и выразительность действий. Тренинг мышечной свободы, различных типов физического движения, памяти физических действий.
2	2. Композиция и конфликт. Темпоритм действия и атмосфера.	Логика и техника бессловесных элементов действия. Логика и техника словесного действия. Реализм и условность сценического действия. Сценические этюды-импровизации в обстоятельствах простых отношений. Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества.
3	3. Действие - основа сценической жизни актера.	Тренинг в системе разминочных, общеразвивающих и акробатических упражнений для развития гибкости и

		подвижности тела и освоения необходимых двигательных навыков. Работа над осанкой, походкой, жестами. Пластика и действие актера в мизансцене.
4	Специфические закономерности сценического действия в музыкально-хореографической форме.	Тренинг в системе разминочных, общеразвивающих и акробатических упражнений для развития гибкости и подвижности тела и освоения необходимых двигательных навыков. Работа над осанкой, походкой, жестами. Пластика и действие актера в мизансцене.

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. Система Станиславского, основные принципы системы. Творческая фантазия и воображение. Сценическая вера. Сценическое внимание	–	–	9	10	19
2	2. Композиция и конфликт. Темпоритм действия и атмосфера.	–	–	9	10	19
3	3. Действие - основа сценической жизни актера.	–	–	7	10	17
4	Специфические закономерности сценического действия в музыкально-хореографической форме.	–	–	7	10	17

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Анульев С.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010.— 106 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22106>.— ЭБС «IPRbooks»..

2. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства [Текст] / К. С. Станиславский. - М. : АСТ: Полиграфиздат ; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. - 448 с. - (Золотой фонд актерского мастерства). - ISBN 978-5-17-063672-3 (АСТ); 978-5-403-02637-6 (АСТ МОСКВА); 978-5-4215-0116-9 (Полиграфиздат); 978-5-93878-845-9 (Прайм-Еврознак) : 145-15.

6.2. Дополнительная литература

1. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Текст] / С. В. Гиппиус. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 377 с. : ил. - (Золотой фонд актерского мастерства). - ISBN 978-5-93878-270-9; 3 экз. : 131-09..

2. Кипнис М. Ш. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером [Текст] / М. Ш. Кипнис. - М. : АСТ: Астрель, 2011 ; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2011. - 247, [2] с. : ил. - (Золотой фонд актерского мастерства). - ISBN 978-5-17-054726-5 (АСТ); 978-5-271-33657-7 (Астрель); 978-5-93878-771-1 (Прайм-Еврознак) : 107-11..

3. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации [Текст] = The Art of Comedy. Getting Serious about Being Funny / П. Райан. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. - 313 с. : ил. - (Золотой фонд актерского мастерства). - ISBN 978-0-8230-8467-8 (англ.); 978-5-93878-976-0 : 119-74..

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»..

5. 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. Российский университет театрального искусства (ГИТИС) <http://www.gitis.org/>.
2. 2. Курс актерского мастерства <http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/>.

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

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы актерского мастерства и режиссуры в танце» 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 «Основы актерского мастерства и режиссуры в танце» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

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 «Основы актерского мастерства и режиссуры в танце» 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.