

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра хореографического искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В ХОРЕОГРАФИИ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль – Бальная хореография
Направление подготовки – 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль – Современная хореография
Направление подготовки – 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль – Народная хореография
Форма обучения – очная, заочная
Год набора - 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО, направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1121.

Программу разработали И.С. Колесникова, старший преподаватель кафедры хореографического искусства, И.А. Сорокина старший преподаватель кафедры хореографического искусства.

Рассмотрено на заседании кафедры хореографического искусства Академии Матусовского

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Зав. кафедрой

О.Н.Потемкина

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Основы режиссуры и актерского мастерства в хореографии» входит в обязательную часть дисциплин подготовки студентов и адресована студентам 3 курса бакалавриата (6 семестр) направления подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Бальная хореография», «Современная хореография», «Народная хореография» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой хореографического искусства.

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с основами режиссуры и актерского мастерства, законами сценического действия и их тесной связи со специфически сложными выразительными средствами хореографического искусства, воспитанием пластической выразительности, умением слышать музыку и переводить ее на язык действия, активизирует воображение и творческую фантазию студентов в подборе танцевальной лексики для создания образа.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- тесты для промежуточной аттестации;
- устная (устный опрос);
- практический показ (составление, показ, анализ этюда).

И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 14 часов для очной формы обучения и 2 часов для заочной формы обучения; практические занятия – 58 часа для очной формы обучения и 12 часа для заочной формы обучения; индивидуальные занятия - 4 часа для очной формы обучения; самостоятельная работа – 32 часа для очной формы обучения и 121 часов для заочной формы обучения, контроль 36 часов для очной формы обучения и 9 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – подготовить студентов для самостоятельной работы по созданию сценического образа посредством выразительных средств хореографического искусства.

Задачи дисциплины:

- органическое сочетание сценического действия со специфически сложными выразительными средствами хореографического искусства;
- воспитание пластической выразительности, умение слышать музыку и переводить ее на язык действия;
- научить активировать воображение и творческую фантазию и всесторонне использовать это взаимодействие с танцевальной техникой для создания образа в танце.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть подготовки студентов по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Бальная хореография», «Современная хореография», «Народная хореография» Академии Матусовского.

Дисциплине «Основы режиссуры и актерского мастерства в хореографии» сопутствует изучение дисциплин: «Тренаж», «Ансамбль», «Классический танец и методика его преподавания», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», «Современный танец и методика его преподавания» и «Европейский бальный танец и методика его преподавания», «Латиноамериканский бальный танец и методика его преподавания», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Искусство балетмейстера».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Тренаж», «Ансамбль», «Искусство балетмейстера», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», «Современный танец и методика его преподавания» и «Европейский балльный танец и методика его преподавания», «Латиноамериканский балльный танец и методика его преподавания». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Бальная хореография», «Современная хореография», «Народная хореография» Академии Матусовского.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-7	Способен использовать основные принципы работы режиссерской деятельности и актерского мастерства в профессиональной творческой деятельности для реализации художественного замысла	<p>Знать: историческое развитие школы актерского мастерства, сценического оформления танцевальных произведений, особенности музыкально-хореографической драматургии; теорию и практику режиссерско-постановочных решений и приемов в хореографических произведениях</p> <p>Уметь: создавать и развивать постановочные и исполнительские качества и навыки, необходимые исполнителю в работе над хореографическими произведениями в различных жанрах и стилях; определять психофизиологические особенности и актерские возможности исполнителей</p> <p>Владеть: основами режиссерского и актерского искусства, сценическим действием в сфере хореографии; спецификой актерского мастерства при создании хореографических образов, основанных на пластических решениях и детализациях</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	все го	в том числе					всего	в том числе				
		л	п	из	с.р.	кон троль		л	п	из	с.р	ко нт оль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI семестр 3 курс												
Тема 1. Игровая природа актерского искусства	12	2	4	-	4	2	12	1	-	-	11	
Тема 2. Элементы актерского мастерства	16	2	6		4	4	16	1	2	-	13	
Тема 3. Этюды – главное упражнение	18	-	8	2	4	4	18	-	2	-	16	
Тема 4. Общение – элемент сценического действия	18	2	8		4	4	18	-	1	-	17	
Тема 5. Освоение сценического пространства	18	2	8		4	4	18	-	1	-	17	
Тема 6. Выразительные возможности сценической площадки	20	2	8		4	6	20	-	2	-	17	1
Тема 7. Построение мизансцены	22	2	8	2	4	6	22	-	2	-	18	2
Тема 8. Специфика режиссерских постановочных приемов в танце.	20	2	8		4	6	20	-	2	-	17	1
Всего	144	14	58	4	32	36	144	2	12	-	126	4

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Игровая природа актерского мастерства.

Теоретическая концепция игры. Разновидности игры различаются не только общемировоззренческим содержанием – они обнаруживаются в конкурсных формах художественного творчества. Слова «игра», «играть» в русском языке чрезвычайно многозначны. Понятие об «игре» вообще имеет некоторую разницу у разных народов.

Эстетическая концепция игры. Рассматривается рассуждение автора об игре Платона, Аристотеля, философов эпохи Ренессанса, Шиллера, Г.Спенсера.

Культурологическая концепция игры. Игра есть форма творчества, но с определенной целью. Игра служит для восстановления равновесия субъекта со средой. В процессе жизни человека игра не исчезает, она лишь принимает определенные формы. Анализируя критерии игры можно определить ее специфику.

Психолого-педагогическая концепция игры. Человек – это игрок, в этом его натура. Здесь игра рассматривается как деятельность с объектом, предполагается импровизация и интуитивная природа человека. Игра, также первичная форма приобщения человека к социуму, формирование способности к общению.

Практические сферы применения игрового принципа (художественно-творческий). Выявлены некоторые стороны психического развития человека, в отношении которых показано определяющее влияние игры, их развитие подталкивает к переходу на новую, более высокую ступень психического развития.

Театральная игра. Рассмотрена теория английского актера и педагога К.Баркера, который использует игру как механизм личностного раскрепощения и развития индивидуальных возможностей человека. Главные понятия, которые используются в работе по игровой методике движенческого развития: мобильность, подвижность, непостоянство, изменчивость. Определены цели при использовании игрового метода и способы проведения игры.

Мастерство танцовщика предполагает профессиональное владение танцевально-выразительными средствами в условиях сценической задачи.

Тема 2. Элементы актерского мастерства

Элементы актерского мастерства. Элементы, о которых идет речь, внимание, эмоциональная память, воображение, чувство веры, правды и т.д., в работах К.С. Станиславского их называют элементами сценического действия.

Применение системы Станиславского в танце.

Комплексное освоение этих элементов подводит актера к овладению органическим процессом действия на сцене. Выполнение этой задачи служат упражнения и этюды.

Упражнения настроечного цикла.

Урок актерского мастерства состоит из трех частей. Первая часть носит настроечный характер. Первые 15-20 занятий упражнение настроечного цикла занимают большую часть урока – две трети времени.

Упражнение на развитие внимания и наблюдательности. Данные упражнения повторяются многократно в каждом из них нужно воспроизвести позу и внутренне ее оправдать. Они тренируют скульптурность, чувство выразительной формы, взаимосвязь физической формы и внутреннего состояния.

Упражнения на изменение скоростей. В данном случае под скоростью следует понимать время, необходимое студенту для выполнения того или иного движения.

Одним из важных качеств танцовщика является умение выполнять любое движение с разной скоростью и в различных темпах.

Упражнения на «предлагаемые обстоятельства». Эти упражнения делаются от лица самого студента по форме «я в предлагаемых обстоятельствах» и не дают возможности механически выполнять какие-либо действия, стимулируя его фантазию и воображение.

Упражнения на отношение к воображаемым предметам. Они составляют второй этап урока, имеют цель выработать четкость отношений к воображаемым предметам на основе закона взаимодействия внимания и воображения (вижу реальный предмет, но отношусь, как задано).

Тема 3. Этюд – главное упражнение.

В основе этюдов лежит действие в предлагаемых обстоятельствах для достижения поставленной цели, в котором и находят свое выявление все внутренние элементы.

Задача этюдов - научить актёра работать в неожиданных условиях, например, если на сцене актёр или его партнёр забыли текст или происходит другая непредвиденная ситуация, то актёр должен не растеряться, а быстро подхватить действием или словом сцену.

Работа над этюдами активизирует эмоциональную сферу, развивает мышление, воображение, память, волю, внимание.

Этюды закрепляют первоначальные навыки работы актёра над собой и подводит к следующему разделу программы, к работе над пьесой и ролью.

Разные виды этюдов показывают разные стороны актёра и направлены на отработку конкретных навыков.

Тема 4. Общение - элемент сценического действия.

Особое место при освоении элементов актерского мастерства отводится работе над сценическим общением. Общение вбирает в себя все без остатка компоненты актерского искусства.

К.С. Станиславский о сценическом общении: самообщение или одиночное общение, это монолог; прямое общение с объектом – партнером, это диалог; коллективное общение; общение с толпой. Общение с отсутствующим или мнимым объектом.

Восприятие действия партнера, оценка этого действия, пристройка к партнеру, совершение действия и оценка результата – весь этот процесс должен быть органически освоен студентами.

Тема 5. Освоение сценического пространства.

Танец – это искусство сложное, многосоставное, синтетическое. Оно складывается из многообразных компонентов:

Уже в простейшем виде танец представляет собой систему двух начал зрелищного и музыкального. В развитых формах танцевального искусства, в особенности в балете, это единство приобретает драматический характер, становится выразителем жизненных коллизий.

Освоение студентами (более глубоко и последовательно) основных закономерностей сценического действия в хореографическом жанре искусства.

Особое внимание при разработке этого раздела уделяется внимание специфической условности хореографического языка, по самой природе своей чуждого бытоподобия и

более далекого от прямого воспроизведения внешних сторон действительности, нежели язык многих других искусств.

Тема 6. Выразительные возможности сценической площадки.

Выразительные возможности сценической площадки в теории балетмейстерского искусства. Приемы декоративного оформления сцены: постоянный портал; круглый горизонт; диффузный приём; объёмная декорация; проекционная декорация (статическая (архитектурные, пейзажные и прочие мотивы); динамическая (движение облаков, дождя).

Хореографы в художественной практике полагаются на интуицию, на подсознательные ощущения, подсказывающие, как именно распорядиться сценой в каждом отдельном случае. При этом далеко не всегда используются многообразные выразительные возможности пространства.

Тема 7. Построение мизансцены.

Мизансцена в хореографии - это статичное расположение нескольких танцоров на сценической площадке, которое выявляет, отражает и показывает суть происходящих между ними взаимодействий и взаимоотношений. Приёмы построения мизансцен:

Видовые. Симметричные (предполагают центр), ассиметричные, фронтальные (плоскостное построение — торжественность, перекрытие), диагональные (объёмность, нескончаемый поток), шахматные (массовость), хаотические (беспорядочность, волнение, смятение), ритмические (повтор одной мизансцены в течение всего действия, может быть главной по смыслу), круговые (замкнутость, единение), полукруговые (общение, видимость всех).

Глубинного построения. 1 план — авансцена и просцениум перед первой линией кулис, 2 план — центр сцены, уровень от 1 до 2 кулисы, 3 план — ближе к заднику, крупная пластика, массовые мизансцены.

Принципы построения мизансцен:

1. Принцип темы с вариациями - когда основную мелодию ведут 1, 2 или 3 исполнителя, а массовка по-разному перебивая тему, время от времени выступает на первый план.
2. Столкновение действия и контрдействия - где носителем контрдействия является массовка, а действия - один (несколько) исполнителей.
3. Принцип аккомпанемента- как бы концерт для одного-двух инструментов с оркестром.
4. Принцип кордебалета - когда актёр, ведущий сцену, выступает в качестве дирижёра для исполнителей массовки, они подчиняются его воле и действуют синхронно.
5. Принцип двух полухорей - при котором массовка разделяется на две половины, стремящихся к одной цели и препятствующих друг другу.
6. Принцип дифференциации по группам — когда каждой группе задаётся пластика синхронная или рифмованная с пластикой других артистов внутри этой же группы; в каждой группе назначается «хореограф», задающий движение, остальные дублируют его движения в буквальном или видоизменённом качестве.
7. Принцип канона - когда через сцену посылается сначала один исполнитель, затем два-три разом, потом целая группа, опять солисты, опять маленькие группы; всем даются короткие, но разные пластические рисунки: одних и тех же исполнителей можно пропускать на другом плане, в другой пластике, с другими деталями одежды и т.д., создавая иллюзию большой массы.

Построение мизансцен, их образное своеобразие, пластическая стилистика зависят от жанра постановки.

Упражнения дают возможность подвести студентов к внутреннему ощущению сценического пространства, умению ориентироваться в нем, чувствовать сильные и слабые линии композиции.

Следующим этапом в изучении сценической композиции является изучение простейшей грамматики.

Массовые сцены часто требуют подхода к себе как к теме для разработки. В ней, как и в музыкальном произведении, существует, прежде всего мелодия, а уж потом вторые и третьи голоса, подголоски, проходные темы и их вариации.

Тема 8. Специфика режиссерских постановочных приемов в танце.

Взаимосвязь содержания и формы. Режиссерское решение. Синкретизм выразительных элементов хореографического произведения. Особенности зрительского восприятия.

Реализация режиссерского замысла при создании сценического образа. Специфика режиссерских постановочных приемов в танце. Отбор приема в зависимости от стиля и направления хореографии, драматургии, режиссерского замысла (сверхзадачи) и режиссерского решения, особенностей исполнителей, сценического пространства, зрительской аудитории и др. Особенности жанра и приемы хореодрамы.

6.1 ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема 1. Игровая природа актерского мастерства.

1. Теоретическая концепция игры. Разновидности игры различаются не только общемировоззренческим содержанием – они обнаруживаются в конкурсных формах художественного творчества. Понятие об «игре».

2. Эстетическая концепция игры. Рассматривается рассуждение автора об игре Платона, Аристотеля, философов эпохи Ренессанса, Шиллера, Г.Спенсера.

3. Культурологическая концепция игры. Игра как форма творчества. Критерии игры и ее специфика.

4. Психолого-педагогическая концепция игры.

5. Театральная игра. Главные понятия, которые используются в работе по игровой методике движеческого развития: мобильность, подвижность, непостоянство, изменчивость.

Литература: [1], [2], [6], [8], [10].

Тема 2. Элементы актерского мастерства

1. К.С. Станиславский о сценическом действии. Элементы актерского мастерства (внимание, эмоциональная память, воображение, чувство веры, правды и т.д.).

2. Особенности освоения элементов актерского мастерства.

3. Овладение органическим процессом действия на сцене: развитие внимания и наблюдательности, чувство выразительной формы, взаимосвязь физической формы и внутреннего состояния; на изменение скоростей; «предлагаемые обстоятельства»; отношение к воображаемым предметам.

Литература: [1], [2], [6], [8], [10].

Тема 4. Общение - элемент сценического действия.

1. Место сценического общения в освоении элементов актерского мастерства.

2. К.С. Станиславский о сценическом общении: самообщение или одиночное общение, это монолог; прямое общение с объектом – партнером, это диалог; коллективное общение; общение с толпой.

3. Общение с отсутствующим или мнимым объектом.

4. Восприятие действия партнера, оценка его действия, пристройка к партнеру, совершение действия и оценка результата.

Литература: [1], [2], [6], [8], [10].

Тема 5. Освоение сценического пространства.

1. Танец, как искусство сложное, многосоставное, синтетическое.

2. Многообразие компонентов танца, как системы двух начал зрелищного и музыкального.

3. Формы танцевального искусства.

Литература: [1], [2], [6], [8], [10].

Тема 6. Выразительные возможности сценической площадки.

1. Выразительные возможности сценической площадки в теории балетмейстерского искусства.

2. Использование многообразия выразительных возможностей пространства. Постоянный портал. Круглый горизонт. Диффузный приём. Объёмная декорация. Проекционная декорация, может быть статической (архитектурные, пейзажные и прочие мотивы) и динамической (движение облаков, дождя).

Литература: [1], [2], [6], [8], [10].

Тема 7. Построение мизансцены.

1. Мизансцена в хореографии - это статичное расположение нескольких танцоров на сценической площадке, которое выявляет, отражает и показывает суть происходящих между ними взаимодействий и взаимоотношений.

2. Приёмы построения мизансцен.

3. Принципы построения мизансцен.

Литература: [[1](#)], [[2](#)], [[6](#)], [[8](#)], [[10](#)].

Тема 8. Специфика режиссерских постановочных приемов в танце.

1. Взаимосвязь содержания и формы.

2. Режиссерское решение.

3. Синкретизм выразительных элементов хореографического произведения.
Особенности зрительского восприятия.

4. Реализация режиссерского замысла при создании сценического образа.

5. Специфика режиссерских постановочных приемов в танце.

6. Особенности жанра и приемы хореодрамы.

Литература: [[1](#)], [[2](#)], [[6](#)], [[8](#)], [[10](#)].

6.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Игровая природа актерского мастерства.

1. Теоретическая концепция игры. Эстетическая концепция игры. Культурологическая концепция игры. Психолого-педагогическая концепция игры. Практические сферы применения игрового принципа (художественно-творческий). Театральная игра.

2. «Игра» и ее значение в сценическом исполнении номера.

3. Значение игры в развитии творческой личности.

Литература: [1], [2], [6], [8], [10].

Тема 2. Элементы актерского мастерства

1. Элементы актерского мастерства (внимание, эмоциональная память, воображение, чувство веры, правды и т.д.).

2. Комплексное освоение элементами актерского мастерства к овладению органическим процессом действия на сцене.

3. Выполнение упражнений:

- настроечного цикла;

- на развитие внимания и наблюдательности;

- на изменение скоростей;

- на «предлагаемые обстоятельства», «я в предлагаемых обстоятельствах»;

- на отношение к воображаемым предметам.

Литература: [1] [2], [4], [6], [8]

Тема 3. Этюд – главное упражнение.

1. Действие в этюде, как основа для достижения поставленной цели.

2. Задача этюдов - научить актёра работать в неожиданных условиях.

3. Работа над этюдами активизирует эмоциональную сферу, развивает мышление, воображение, память, волю, внимание: на тему «Я предмет», «Я животное» и другие.

Литература: [1] [2], [8], [9].

Тема 4. Общение - элемент сценического действия.

1. Сценическое общение в освоении элементов актерского мастерства.

2. Основы сценического общения в хореографическом этюде.

3. Использование сценического общения в танцевальных формах.

4. Работа с партнером, оценка его действия, пристройка к партнеру, совершение действия и оценка результата: общение с воображаемым персонажем; общение с партнером используя подтексты; общение при помощи пластики.

Литература: [1] [2], [8], [9].

Тема 5. Освоение сценического пространства.

1. Основы закономерностей сценического пространства в хореографическом искусстве.

2. Различные формы и их драматический характер.

3. Специфика жанровой лексики хореографического исполнения, условности хореографического языка.

4. Создание хореографических этюдов в разных жанрах на одну тематику.

Литература: [1] [4], [8], [10].

Тема 6. Выразительные возможности сценической площадки.

1. Балетмейстерские приемы в использовании выразительных возможностей сценической площадки.
2. Использование реквизита в хореографическом произведении.
3. Импровизационная работа с декорациями.

Литература: [1] [4], [6], [10].

Тема 7. Построение мизансцены.

1. Приёмы построения мизансцен.
2. Принципы построения мизансцен.
3. Создание хореографического этюда:
 - мизансценирование с партнером и массовые сцены;
 - мизансценирование сцены с недвижимыми объектами, с движимыми декорациями.

Литература: [1] [4], [7], [9].

Тема 8. Специфика режиссерских постановочных приемов в танце.

1. Взаимосвязь содержания и формы.
2. Синкретизм выразительных элементов хореографического произведения.
3. Особенности зрительского восприятия.
4. Составление этюда с воображаемым предметом.
5. Составление этюда с развитием событий и отношениями между действующими лицами при помощи выразительной пантомимы - мимики и жестов.

Литература: [1] [4], [6], [10].

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполнения и исполнения поставленных перед ними творческих задач.

СР включает следующие виды работ:

- работа с литературным материалом, предусматривающая прочтение драматургии и художественной литературы классических и современных исполнителей;
- подготовка к практическим занятиям;
- поиск и обзор литератур и электронных источников информации по подготовке к практическим занятиям;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки сценария, биографии роли, постановочного плана, написание экспликации;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- для студентов заочной формы обучения подготовка практических заданий;
- подготовка экзамену.

Тема 1. Игровая природа актерского мастерства.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть вопросы:
 - Теоретическая концепция игры.
 - Эстетическая концепция игры.
 - Культурологическая концепция игры.
 - Психолого-педагогическая концепция игры.
 - Театральная игра.
 - «Игра» и ее значение в сценическом исполнении номера.
 - Значение игры в развитии творческой личности.

Литература: [1], [2], [6], [8], [10].

Тема 2. Элементы актерского мастерства

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть вопросы:
 - Элементы актерского мастерства(внимание, эмоциональная память, воображение, чувство веры, правды и т.д.).
 - Комплексное освоение элементами актерского мастерства к овладению органическим процессом действия на сцене.
3. Выполнить упражнения:
 - настроечного цикла;
 - на развитие внимания и наблюдательности;
 - на изменение скоростей;
 - на «предлагаемые обстоятельства», «я в предлагаемых обстоятельствах»;
 - на отношение к воображаемым предметам.
4. Подготовить этюд на тему «Я в предлагаемых обстоятельствах».
5. Сделать логический разбор действий в этюде.

Литература: [1] [2], [4], [6], [8]

Тема 3. Этюд – главное упражнение.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть:
 - Действие в этюде, как основа для достижения поставленной цели.
 - Задача этюдов - научить актёра работать в неожиданных условиях.
3. Проработать этюды: активизирующие эмоциональную сферу, развивают мышление, воображение, память, волю, внимание: на тему «Я предмет», «Я животное» и другие.

Литература: [1] [2], [8], [9].

Тема 4. Общение - элемент сценического действия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть:
 - Сценическое общение в освоении элементов актерского мастерства.
 - Основы сценического общения в хореографическом этюде.
 - Использование сценического общения в танцевальных формах.
3. Выполнить этюды:
 - работа с партнером, оценка его действия, пристройка к партнеру, совершение действия и оценка результата: общение с воображаемым персонажем; общение с партнером используя подтексты; общение при помощи пластики;
 - станцевать басню;
 - выразить заданные эмоции при помощи пластики.

Литература: [1] [2], [8], [9].

Тема 5. Освоение сценического пространства.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть:
 - Основные закономерности сценического действия в хореографическом искусстве.
 - Различные формы и их драматический характер.
 - Специфика жанровой лексики хореографического исполнения.
3. Составить хореографический этюд в разных жанрах на одну тематику (уделить внимание специфической условности хореографического языка).

Литература: [1] [4], [8], [10].

Тема 6. Выразительные возможности сценической площадки.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Рассмотреть:
 - Балетмейстерские приемы в использовании выразительных возможностей сценической площадки.
 - Использование реквизита в хореографическом произведении.
 - Импровизационная работа с декорациями.
3. Подготовить хореографический этюд на заданную тему.

Литература: [1] [4], [6], [10].

Тема 7. Построение мизансцены.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Рассмотреть:

- Приёмы построения мизансцен.
- Принципы построения мизансцен.

3. Составить хореографический этюд:

- мизансценирование с партнером и массовые сцены;
- мизансценирование сцены с недвижимыми объектами, с движимыми декорациями.

Литература: [1] [4], [7], [9].

Тема 8. Специфика режиссерских постановочных приемов в танце.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Рассмотреть:

- Взаимосвязь содержания и формы.
- Синкретизм выразительных элементов хореографического произведения.
- Особенности зрительского восприятия.

3. Составить этюд:

- с воображаемым предметом;
- этюд с развитием событий и отношениями между действующими лицами при помощи выразительной пантомимы - мимики и жестов.

Литература: [1] [4], [6], [10].

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В VI СЕМЕСТРЕ

8.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Танцевальное действие – это...

- а) волевой акт человеческого поведения, который объединяет в себе внешнее движение (зримая основа танца) и внутреннее содержание (мысль, чувство), направленный к определенной цели;
- б) обязательное для всех членов творческого коллектива подчинение твердо установленному порядку;
- в) постепенное ухудшение, вырождение, упадок, движение назад;
- г) режиссерское средство увеличения емкости мизансцены.

2. Сценография – это...

- а) искусство создания зрительного образа балетного спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники;
- б) процесс познания, творческое состояние любой профессии;
- в) единство интеллектуальных, волевых и художественных качеств, направленных на реализацию замысла роли, спектакля, представления;
- г) последовательность показа событий, фактов, поступков героев в художественном произведении.

3. Линия сквозного действия – это...

- а) нравственный принцип, связанный с общечеловеческими представлениями о правде и лжи, о справедливости;
- б) организация театрального пространства, среды, в которой существует спектакль или хореографический номер;
- в) результат выполнения правильного, осмысленного, продуктивного действия;
- г) соединение воедино все элементы, пронизывает все задачи, действия, эпизоды и направляет их к общей сверхзадаче

4. Событие, с которого начинается конфликт – ...

- а) завязка;
- б) основное;
- в) центральное;
- г) второстепенное.

5. Расположение актеров на сцене по отношению друг к другу и окружающей их среде это – ...

- а) ракурс;
- б) план;
- в) мизансцена;
- г) отношения.

6. Сколько основных принципов выделяет К.С. Станиславский в разделе «работа актера над ролью»?

- а) 3;
- б) 4;
- в) 5;
- г) 7.

7. Театральный этюд...

- а) небольшое произведение, направленное на развитие и совершенствование техники танца и актерского мастерства;
- б) определенный и последовательный набор движений;
- в) вид искусства и художественный образ;
- г) музыкальное сопровождение;
- д) упражнение в виде небольшой сценки на отработку определённого актёрского навыка (память физических действий, оценка, взаимодействие с партнёром и т. д.).

8. Балетмейстер – это...

- а) Организатор пространства сцены;
- б) Создатель внешнего облика спектакля;
- в) Автор и постановщик балетов, хореографических номеров;
- г) Создатель декораций и оформитель сцены.

9. Режиссер – это...

- а) тот, кто отвечает за творческую составляющую в театре;
- б) творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка, эстрады;
- в) организатор пространства сцены;

10. Актер – это...

- а) профессиональный исполнитель различных ролей в театре, опере, балете, а также в цирке и на эстраде;
- б) создатель декораций и оформитель сцены;
- в) это работник театра, который следит за ходом репетиций и спектакля по тексту пьесы и по необходимости подсказывает актёрам текст роли.

11. Импровизацией в театре называется...

- а) сценическая игра, не обусловленная твердым драматургическим текстом и не подготовленная на репетициях;
- б) исполнение сложных и опасных трюков;
- в) амплуа.

12. Что такое «предлагаемые обстоятельства»?

- а) жизненная ситуация, условия жизни действующего лица театральной постановки, в которые должен себе в своем воображении поместить актер;

- б) внешний вид героя;
- в) отличительные особенности пьесы;
- г) перечень необходимого реквизита.

13. Что такое пантомима?

- а) разновидность театра танца;
- б) разновидность театра теней;
- в) театр «без слов»;
- г) юмористическая театральная зарисовка.

14. Специализация актера на исполнении ролей, сходных по своему типу – это...

- а) роль;
- б) актерский образ;
- в) амплуа;
- г) репертуар артиста.

15. Авансцена – это....

- а) задняя часть сцены;
- б) часть сцены за кулисами;
- в) передняя часть сцены.

Ключи:

- 1. а
- 2. а
- 3. г
- 4. а
- 5. в
- 6. в
- 7. д
- 8. в
- 9. б
- 10. а
- 11. а
- 12. а
- 13. в
- 14. в
- 15. в

8.2 ВОПРОСЫ/ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ

1. Принципы системы К.С. Станиславского.
2. Дайте характеристику элементам актерского мастерства(внимание, эмоциональная память, воображение, чувство веры, правды и т.д.).
3. Выразительные возможности сценической площадки в теории балетмейстерского искусства.
4. Сценография – пространственное решение хореографического номера.
5. Особенности сценического воплощения хореографического номера.
6. Стиль и манера исполнения танцевальной лексики.
7. «Игра» и ее значение в сценическом исполнении номера.
8. Значение игры в развитии творческой личности.
9. Действие – основное средство театральной выразительности.
10. Сценическое общение в освоении элементов актерского мастерства и его использование в танцевальных формах.
11. Понятие сценического самочувствия и элементы сценического самочувствия.
12. Основы закономерностей сценического пространства в хореографическом искусстве.
13. Балетмейстерские приемы в использовании выразительных возможностей сценической площадки.
14. Использование реквизита в хореографическом произведении. Импровизационная работа с декорациями.
15. Приёмы и принципы построения мизансцен.
16. Взаимосвязь содержания и формы. Особенности зрительского восприятия.
17. Составление этюда с воображаемым предметом.
18. Составление этюда с развитием событий и отношениями между действующими лицами при помощи выразительной пантомимы - мимики и жестов.
19. Танцевальная выразительность стиль и манера исполнения в хореографической лексике.
20. Раскройте теоретические понятия: сквозное действие, событийная цепочка, сверхзадача, конфликт.
21. Принципы танцевальной техники исполнения сценического действия.
22. Особенности драматургического построения хореографического произведения.
23. Создание роли, конкретно образной, в форме чувственных переживаний, живых воспоминаний.
24. Создание хореографического текста и пластического рисунка в соответствии с образом.
25. Создание драматургической основы, сценария, разработка событийного ряда: исходное, основное, центральное, финальное.
26. Значение актерского мастерства в хореографии.
27. Основные понятия выразительности исполнения в хореографии, пластика, танцевальное движение, поза, жест, мимика, пространственные перестроения.
28. Работа над внутренним монологом и вторым планом.
29. Охарактеризуйте драматургическое построение выдающихся произведений хореографического искусства (по выбору преподавателя).

30. Актерские задачи в сценическом образе хореографического произведения.
31. Этапы работы над образом: отбор средств, сочинение, приближение, перевоплощение.
32. Характеристика актерской индивидуальности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

Составление этюда:

- подбор и анализ музыкального материала для этюда: структурный анализ (форма, фразировка, характер мелодического строения); метр, ритм, темп; лад, тембр, динамические оттенки; характер и настроения;
- определить цели и задачи этюда с учетом программных требований:
- на работу с партнером и на оценку его действия;
- на пристройки к партнеру, совершение действия и оценка результата;
- на общение с воображаемым персонажем;
- на общение с партнером используя подтексты;
- на общение при помощи пластики);
- на активизацию эмоциональной сферы, развитие мышления, воображения, памяти, воли, внимания: на тему «Я предмет», «Я животное» и другие.

9.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Словесные: беседы по истории театра и истории хореографии, теории драмы, актерского мастерства, основ режиссуры и т.д.

В рамках курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения бесед студенты конспектируют материал по выбору, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия

Наглядные: отрывки из спектаклей, балетов, хореографических постановок самодеятельных и профессиональных коллективов, видео беседы со знаменитыми балетмейстерами.

Практические: работа с коллективом на базе своей группы, организация проведение занятий упражнений и тренингов по мастерству, выявление творческих способностей у студентов.

В процессе освоения дисциплины «Основы режиссуры и актерского мастерства в хореографии» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- обсуждение подготовленных студентами творческих заданий;
- групповые дискуссии по вопросам воплощения творческого задания.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
	Критерии оценивания ответа на экзамене
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной форме. Ответ на вопрос или задание дает аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой. Студент владеет терминологией, пониманием основ актерского мастерства и режиссуры в хореографии, необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, способностью сочинения этюдов, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно излагает его в устной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках и определениях. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Студент хорошо владеет терминологией, имеет хорошее понимание основ актерского мастерства и режиссуры в хореографии. Студентом продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала, способность сочинения этюдов.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследователен в устном ответе. Студент слабо владеет терминологией, основами актерского мастерства и режиссуры в хореографии. Ответ не структурирован, нарушена заданная логика. Недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач, способностью сочинения этюдов.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала, его теоретического содержания, допускает принципиальные ошибки теории и необходимых практических навыков сочинения этюдов. Ответы на поставленные вопросы не получены. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.
	Критерии оценивания тестовых заданий
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.

11.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [Гиппиус, С. В.Актерский тренинг : Гимнастика чувств. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. — 377 с.](#)
2. [Голубовский Б. Шаг в профессию. — М. : ГИТИС, 2003. — 139 с.](#)
3. [Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища. — М. : Мир искусства, 2010. — 408 с.](#)
4. [Захаров М. А.Контакты на разных уровнях. — 2-е изд. — М. : Центрополиграф, 2000. — 249 с.](#)
5. [Захава Б. Е.Мастерство актера и режиссера : учеб. пособ. / под ред. П. Е. Любимцева. — 5-е изд. — М. : ГИТИС, 2008. — 432 с.](#)
6. [Кнебель М. О.Слово о творчестве актера / М.О. Кнебель. — М. — 92 с](#)
7. [Мейерхольд В. Э.Статьи. Письма. Речи. Беседы, ч. 1 : 1891-1917 / вступ. ст. Б. И. Ростцкого. — М. : Искусство, 1986. — 792 с.](#)
8. [Станиславский К.Моя жизнь в искусстве. — М. : Вагриус, 2000. — 441 с.](#)
9. [Товстоногов Г. А.Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / сост. Ю. С. Рыбаков; предисл К. Рудницкого. — Л : Искусство, 1980. — 303 с.](#)
10. [Немирович-Данченко В. И.Театральное наследие. — М. : Искусство, 1952. — 405 с.](#)

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный настольными компьютерами или ноутбуком).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, и литература кафедры театрального искусства **Академия Матусовского**. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.