

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А. Федоричева
29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО АКТЕРА И РЕЖИССУРА В ХОРЕОГРАФИИ**

Уровень основной образовательной программы – специалитет

Направление подготовки – 52.03.01 «Хореографическое искусство»

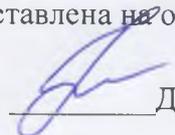
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная							Заочная									
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Индивидуальные занятия	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Инд. Занятия.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
3	6	90	64	14	46	4	26	Экзам. (1)	2	6	30	22	5	16	1	8		Экзам. (1)
Всего		90	64	14	46	4	26		Всего		30	22	5	16	1	8		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал Д.Ю. Гончаренко, преподаватель.

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского)

Протокол № 1 от 29.08. 2019 г. Зав. кафедрой В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Мастерство актера и режиссура в хореографии» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Основывается на базе дисциплин: «Тренаж», «Ритмика и музыкальное движение», «Народно-сценический танец и методика его преподавания».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Искусство балетмейстера».

Курс включает практические, лекционные и самостоятельные занятия. Формы контроля – опрос, аттестация и по окончании 6 семестра практический экзамен.

Курс «Мастерство актера и режиссура в хореографии» рассчитан на один семестра обучения в 6 семестре и составляет 64 аудиторных часа. Общий объем – 90 часов: практических - 46 часов, лекционных – 14 часов, самостоятельных – 26 часа, индивидуальных – 4 часа.

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 ООПВО

Дисциплина «Мастерство актера и режиссура в хореографии» относится к вариативной части по профилю хореографическое искусство. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «Тренаж», «Ритмика и музыкальное движение», «Народно-сценический танец и методика его преподавания» которые логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Искусство балетмейстера»..

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Тренаж», «Ритмика и музыкальное движение», «Народно-сценический 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 ГОС ВО направления 52.03.01 «Хореографическое искусство».

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 1	осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-9	способностью сочинить качественный хореографический текст

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- теорию и историю хореографического искусства, связь истории хореографии с развитием мировой культуры;
- связь танцевальной культуры народов мира, с условиями их жизни и другими видами народного искусства;
- основы актерского мастерства и режиссуры танца;
- стили и направления хореографической режиссуры;
- пространственное строение танца;
- историческое развитие сценического оформления танцевальных произведений;
- особенности музыкально-хореографической драматургии.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **навыками**:

- основами методики сочинения учебных этюдов;
- основами актерского мастерства;
- специфическими танцевальными и постановочными приемами;
- пространственным строением танца;
- танцевальным сюжетом;
- формами танцевальной композиции.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **умениями**:

- анализировать творчество современных отечественных и зарубежных хореографов;
- осваивать техники, стили и манеры исполнения основных элементов (от простейших форм до законченной композиции) различных видов танца;
- классического, народно-сценического, историко-бытового, русского, дуэтного, бального танца, джазового танца, танца модерн, клубного танца.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	все го	в том числе					все го	в том числе				
		л	с	пр	ин д	с.р.		л	с	пр	инд	с р .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI семестр 3 курс												
Тема 1. Игровая природа актерского искусства	8	2	2	4				1	1	1		
Тема 2. Элементы актерского мастерства	10	2	4	4				1	2	1		
Тема 3. Этюд – главное упражнение	12	2	4	6				1	2	1		
Тема 4. Общение – элемент сценического действия	14	2	4	8				1	2	1		
Тема 5. Освоение сценического пространства	14	2	4	8				1	2	1		
Тема 6. Выразительные возможности сценической площадки	16	2	4	8	2			1	2	1	1.5	
Тема 7. Построение мизансцены	16	2	4	8	2			1	2	1	1.5	
Всего	90	14	26	46	4		30	7	13	7	3	

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 движеческого развития: мобильность, подвижность, непостоянство, изменчивость. Определены цели при использовании игрового метода и способы проведения игры.

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.

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.

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.

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.

Вторая часть учебного процесса связана с освоением студентами (более глубоко и последовательно) основных закономерностей сценического действия в хореографическом жанре искусства.

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.

Особое внимание при разработке этого раздела мы уделяем 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.

Вопрос о выразительных возможностях сценической площадки в теории балетмейстерского искусства подробно не рассматривается. 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.

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.

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 – выполнение контрольной работы и подготовка практических заданий;
- подготовка экзамену.

7.1.ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Игровая природа актерского мастерства.

1. Теоретическая концепция игры. Слова «игра», «играть» в русском языке чрезвычайно многозначны. Понятие об «игре» вообще имеет некоторую разницу у разных народов.
2. Эстетическая концепция игры. Рассматривается рассуждение автора об игре Платона, Аристотеля, философов эпохи Ренессанса, Шиллера, Г.Спенсера.
3. Культурологическая концепция игры. Игра служит для восстановления равновесия субъекта со средой. В процессе жизни человека игра не исчезает, она лишь принимает определенные формы
4. Психолого-педагогическая концепция игры Игра, также первичная форма приобщения человека к социуму, формирование способности к общению.
5. Практические сферы применения игрового принципа (художественно-творческий).
6. Театральная игра. Главные понятия, которые используются в работе по игровой методике движенческого развития: мобильность, подвижность, непостоянство, изменчивость.

Ключевые слова: Игра, актер, сценическая правда, мобильность, подвижность, непосредственность.

Выполнить:

1. Раскрыть понятие «игра».
2. «Игра» и ее значение в сценическом исполнении номера.
3. Значение игры в развитии творческой личности.

Литература: [1], [6], [8], [10].

Тема 2. Элементы актерского мастерства

1. Элементы актерского мастерства. Комплексное освоение элементами актерского мастерства к овладению органическим процессом действия на сцене. Упражнения настроенного цикла.
2. Упражнение на развитие внимания и наблюдательности.
3. Упражнения на изменение скоростей.
4. Упражнения на «предлагаемые обстоятельства», «я в предлагаемых обстоятельствах».
5. Упражнения на отношение к воображаемым предметам.

Ключевые слова: Этюд, темп, ритм, предлагаемые обстоятельства, отношение.

Выполнить:

1. Подготовить этюд на тему «Я в предлагаемых обстоятельствах».
2. Сделать логический разбор действий в этюде.

Литература: [2], [4], [6], [8]

Тема 3. Этюд – главное упражнение.

1. Основы этюдной работы.
2. Этюд на тему «Я предмет».
3. Этюд на тему «Я животное».

Ключевые слова: Этюд, предмет, животное, перевоплощение.

Выполнить:

1. Придумать этюд «Я предмет».
2. Придумать этюд на тему «Я животное».

Литература: [2], [8], [9].

Тема 4. Общение - элемент сценического действия.

1. Общение с воображаемым персонажем.
2. Общение с партнером используя подтексты.
3. Общение при помощи пластики.

Ключевые слова: Общение, жест, мимика, движение, пластика, воображение.

Выполнить:

1. Придумать этюд на общение с не существующим партнером.
2. Станцевать басню.
3. Выразить заданные эмоции при помощи пластики.

Литература: [2], [8], [9].

Тема 5. Освоение сценического пространства.

1. Основы закономерностей сценического действия в хореографическом искусстве.

2. Различные формы и их драматический характер.
3. Специфика жанровой лексики хореографического исполнения.

Ключевые слова: Лексика, форма, характер, драматургия, мизансцена.

Выполнить:

1. Создать хореографический этюд в разных жанрах на одну тематику.

Литература: [[4](#)], [[8](#)], [[10](#)].

Тема 6. Выразительные возможности сценической площадки.

1. Использование реквизита.
2. Импровизационная работа с декорациями.

Ключевые слова: Декорации, импровизация, мизансцена, реквизит

Выполнить:

1. Подготовить хореографический этюд на заданную тему.

Литература: [[4](#)], [[6](#)], [[10](#)].

Тема 7. Построение мизансцены.

1. Постройка мизансцен с партнером.
2. Мизансценирование сцены с недвижимыми объектами.
3. Работа с движимыми декорациями.

Ключевые слова: мизансцена, сцена, реквизит, массовка, декорация.

Выполнить:

1. Создать хореографический этюд на пустой площадке.
2. Повторить хореографический этюд на площадке с массовкой и реквизитом.

Литература: [[4](#)], [[7](#)], [[9](#)].

7.3.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

(VI СЕМЕСТР 3 КУРС)

1. Принципы современной режиссуры.
2. Значение «системы» Станиславского в развитии театрального искусства.
3. Упражнения для режиссерского тренинга.
4. Отличие режиссерского этюда от актерского.
5. Основы сюжетного этюда.
6. Режиссерский этюд. Его строение.
7. Конфликт и его значение в построении этюда.
8. Актуальность как обоснование выбора пьесы.
9. Главные разделы постановочного плана.
10. Действенный анализ пьесы.
11. Архитектоника пьесы.
12. Жанр и его виды.
13. Значение характеристики действующих лиц.
14. Сверхзадача и ее значение.
15. Значение сквозного действия.
16. Главный и второстепенный конфликт.
17. Главные и второстепенные события.
18. Событие и сюжетный факт.
19. Режиссерское виденье спектакля.
20. Режиссерское виденье сценических образов.
21. Художественное виденье спектакля, этюда.

8.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 «Мастерство актера и режиссура в хореографии» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

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

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	заче но	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач
хорошо (4)		Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет работать с музыкальным материалом
удовлет ворител ьно (3)		Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет работать с музыкальным материалом
неудовл етворите льно (2)	незач тено	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с музыкальным материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.

10.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 ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.