

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

Кафедра хореографии

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

_____ Е.В. Савелова

«11» июня 2019 г.

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АКТЁРСКОГО
МАСТЕРСТВА В ХОРЕОГРАФИИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2019 год набора,
очная и заочная формы обучения)

Направление подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки
Искусство балетмейстера

**Хабаровск
2019**

Составители:

Корнилёва Людмила Николаевна, доцент кафедры хореографии;
Шувалова Надежда Викторовна, старший преподаватель кафедры хореографии

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика актерского мастерства в хореографии» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры хореографии «05» июня 2019 г. протокол № 10

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	6
2. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12
2.1. Объем дисциплины	12
2.2. Тематический план ОФО	13
2.3. Тематический план ЗФО	15
2.4. Краткое содержание разделов и тем (ОФО и ЗФО)	17
3.УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	21
3.1. План практических занятий по дисциплине	21
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	30
3.3. Демонстрационный показ отрывков из балетов и мастер-классов	31
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	32
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	33
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	33
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	36
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	40
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	41
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	42
6.1. Основная и дополнительная литература	42
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	46
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	47
6.4. Материально-техническая база	49
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	50
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	51

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» предназначена для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, квалификации Бакалавр по кафедре хореографии Хабаровского государственного института культуры, в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 16.11.2017 г. № 1121, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» входит в базовый блок вариативной части обязательных дисциплин.

Дисциплина поддерживает профиль «Искусство балетмейстера» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными студентами в рамках следующих дисциплин ОПОП: «Дуэтно-сценический танец и методика его преподавания», «Искусство балетмейстера», «Классический танец и методика его преподавания», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», «Русский танец и методика его преподавания», «Танцы народов Дальнего Востока».

Дисциплина «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» является важной составной частью профессионального обучения будущих специалистов – хореографов, даёт необходимые знания при работе над созданием художественного образа сценическими средствами, повышает сценическую культуру исполнительского мастерства.

1.3. Цель освоения дисциплины

Балет – это музыкально-театральное искусство, содержание которого выражается в хореографических образах. Как зрелищное синтетическое искусство, оно подчиняется наиболее общим законам театрального искусства, в основе которого лежит действие, несущее идейно-образное содержание.

Хореографическое действие подчиняется законам таких видов искусства как драматический спектакль и симфоническая музыка. В искусстве хореографии драматургия и музыка, работа режиссёра и хореографа в балете находятся в гармоничном единстве.

Целью дисциплины «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по освоению образцов классического наследия мировой хореографии, по сценической пантомиме, сценическому жесту и эмоциям, необходимые для их самостоятельной последующей работы в самодеятельном хореографических коллективах.

«Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» – дисциплина, являющаяся составной частью профессионального обучения будущих педагогов-хореографов и ставит следующие **задачи**:

- Формирование знаний классического репертуара.
- Развитие и углубление навыков педагогической, постановочной и репетиционной работ.
- Ознакомление с исполнительским мастерством выдающихся деятелей балета.
- Повышение уровня исполнительской культуры.
- Раскрыть сущность актёрского мастерства как искусства сценического действия, его главных закономерностей и тех образных средств (технических приёмов), с помощью которых актёр создаёт действенную линию, раскрывающую идейное содержание произведения.
- Ознакомить студентов на практических занятиях с учением (актёрской системой) К. С. Станиславского об искусстве актёра.
- Ознакомить студентов с методикой тренировки психофизических данных с помощью актёрского тренажа.
- Раскрыть значение пластического мотива при создании музыкально-хореографических образов.
- Развитие навыков педагогической, постановочной и репетиционной работ.

Танец – это искусство, отражающее жизнь в образно-художественной форме. Театральное искусство и искусство хореографии тесно переплетаются в исполнительском мастерстве на сценической площадке. Специфика хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека оно передаёт без помощи речи, средствами движений и мимики.

Основу актёрского творчества составляет перевоплощение, в процессе которого действие, мысль и чувства находятся в неразрывном единстве. Навыки актёрского мастерства очень важны в хореографии, для наилучшего создания образа на сцене, для его полного раскрытия, передаваемые балетмейстером через исполнителя.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
ОПК -2	Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК 2.1 Знать: как осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области	<p>ОПК 2.1. Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - историю театрального и хореографического искусства; - стили современного хореографического искусства; - репертуар балетного театра; - основы актёрского мастерства в хореографическом искусстве; - принципы развития профессиональных и художественно-творческих способностей обучающихся; - особенности музыкально-хореографической драматургии; - основные средства художественной выразительности; - теорию и методику преподавания дисциплины «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии»; - методику и технологию репетиционной работы с хореографическим коллективом. <p>как осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области</p> <ul style="list-style-type: none"> - как анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности

		<p>ОПК 2.2. Уметь: обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики</p>	<p>ОПК 2.2. Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать основные вехи в истории театрального и хореографического искусства; - демонстрировать эмоционально-хореографический текст (воспроизводить предложенный хореографический, пластический и эмоционально окрашенный материал); - применять основы актёрского мастерства в профессиональной деятельности; - использовать особенности музыкально-хореографической драматургии в профессиональной деятельности; - организовать и провести занятие по дисциплине; - применять специфический тренинг и практические упражнения для подготовки исполнителей; - использовать учебную, учебно-методическую и иную литературу в профессиональной деятельности; - участвовать в разработке и внедрении инновационных методик преподавания дисциплины «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии». - обучать хореографическим дисциплинам - сочетать научную теорию и достижения практики в
--	--	--	--

			своей педагогической деятельности
		ОПК 2.3. Владеть: навыками осуществлять постановку произведений хореографического искусства различных жанров и стилистических направлений, обеспечивать подбор исполнителей.	<p>ОПК 2.3. Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками исследовательской работы в области хореографического искусства; - методами и средствами работы над актёрским мастерством и выразительностью исполнителей (основами актёрского мастерства - методикой преподавания практического тренинга психофизической природы человека); - специфическими танцевальными и постановочными приёмами; - основами педагогики и психологии творческой личности; - навыками и спецификой проведения уроков (методикой репетиторской и педагогической работы) по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии»; - методикой работы с концертмейстером на уроке «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии». - навыками постановки произведений хореографического искусства различных жанров и стилистических направлений - при постановке хореографического искусства обеспечивать подбор исполнителей и способность вести с ними репетиционную работу
ОПК-3	Способен	ОПК-3.1 Знать: основные	ОПК-3.1 Знать: основные

	осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности	источники профессиональной информации и основные методы работы с информационно-коммуникационные, в том числе вновь появляющиеся, технологии	источники профессиональной информации, - основные методы работы с информационно-коммуникационные, в том числе вновь появляющиеся, технологии
		ОПК-3.2 Уметь: осуществлять поиск необходимой информации по своей профессиональной деятельности, анализировать и оценивать ее.	ОПК-3.2. Уметь: - осуществлять поиск необходимой информации по своей профессиональной деятельности, анализировать и оценивать ее. - Использовать информационно-коммуникационные технологии на профессиональном уровне применительно к творческому коллективу.
		ОПК-3.3. Владеть: - методиками и навыками поиска и отбора информации.	ОПК-3.3. Владеть: - методиками поиска и отбора информации, способами постановки и решения профессиональных задач, в том числе личностного развития - навыками работы в сети интернет, с определенными сайтами по своей профессиональной деятельности. - Методикой создания и развития сайта любительского творческого коллектива
ПК- 8	Способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать её в художественные	ПК 8.1 Знать как собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать её в художественные образы для последующего создания	ПК- 8.1 Знать: - Репертуар балетного театра. - Текст хореографических произведений. - Методы и технологии проведения занятий по дисциплине «Теория и практика актёрского

	образы для последующего создания хореографических произведений	хореографических произведений	мастерства в хореографии». <ul style="list-style-type: none"> - Принципы развития профессиональных и художественно-творческих способностей обучающихся. - Методическую литературу по дисциплине.
		ПК-8.2 Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать её в художественные образы для последующего создания хореографических произведений	ПК-8.2 Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - Демонстрировать эмоционально-хореографический текст. - Применять основы актёрского мастерства в профессиональной деятельности. - Организовать и провести занятие по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии».
		ПК-8.3 Владеть: практическим навыком синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать её в художественные образы для последующего создания хореографических произведений	ПК-8.3 Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - Репертуаром балетного театра. - Основами актёрского мастерства. - Специфическими танцевальными и постановочными приёмами. - Методикой работы с концертмейстером.
ПК -18	Способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения	ПК -18.1 Знать: способы и приемы как запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения	ПК -18.1 Знать: <ul style="list-style-type: none"> - Особенности техники освоения новой информации с помощью сосредоточенного внимания, анализа и мышечной памяти исполнителя. - Методы и средства работы над актёрским мастерством исполнителей. - Специфику музыкальной выразительности художественного образа. - Методику и технику

			<p>проведения тренинга по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии».</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методику и технологию репетиционной работы с хореографическим коллективом.
		<p>ПК -18.2 Уметь: запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения</p>	<p>ПК -18.2 Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Использовать методы и средства сбора сценического материала для создания верного художественного образа. - Воспроизводить предложенный хореографический, пластический и эмоциональный материал. - Воплощать манеру, характер и стиль танцевальной лексики художественного образа. - Применять методику и технологию репетиционной работы с исполнителем. - Добиваться от исполнителей конечного результата- исполнительского мастерства на высоком уровне.
		<p>ПК -18.3 Владеть: навыками запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения</p>	<p>ПК -18.3 Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Исполнительским мастерством и навыками в воспроизведении хореографического эмоционально окрашенного текста. - Характерной манерой и стилем исполнения. - Методикой и технологией репетиционной работы с исполнителем. - Методикой и технологией преподавания дисциплины «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии».

			- Методами и средствами работы над актёрским мастерством и выразительностью исполнителей.
--	--	--	---

2. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курс
Контактная работа (всего)	74	2,3	10	2
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	12	2,3	2	2
- семинары (СЗ)				
- практические (ПЗ)	24	2,3	6	2
- мелкогрупповые (МГЗ)	36	2,3		
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)	2	3	2	2
- индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа студента (всего)	70	2,3	134	2
СРС	57	2,3	125	2
КОНТРОЛЬ	13		9	
в том числе:				
- подготовка курсовой работы				
- текущий контроль				
- промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	13	2,3	9	2
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	4/144	2,3	4/144	2
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курс:	
зачёт				
экзамен	3		2	

2.2. Тематический план (ОФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	ГЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	Контроль СРС	
										текущий	промежуточный
1-й курс, 2-й семестр											
Раздел 1. Методика тренировки психофизических данных актёра для получения творческого самочувствия. Элементы сценического действия. Основы актёрской технологии в танце. Элементы системы актёрского мастерства											
1.1	Методика развития сценического внимания. (ПК-18)	14	8	1	3	4		6	5	1	
1.2	Упражнения на внимание. (ПК-18)	14	8	1	3	4		6	5	1	
1.3	Учение о «трёх кругах внимания», переключение внимания с одного объекта на другой. (ПК-18)	13	7		3	4		6	5	1	
1.4	Преодоление мышечных зажимов. (ПК-18)	17.5	13	3	4	6		4.5	4	0.5	
1.5	Упражнения на взаимодействия с партнёром. (ОПК-3, ПК-18)	13.5	8	1	3	4		5.5	5	0.5	
Подготовка к экзамену											
Групповое консультирование к экзамену											
Всего часов за 2-й семестр:		72	44	6	16	22		28	24	4	
2-й курс, 3-й семестр											
Раздел 2. Сценическое воображение. Вера в вымысел											
2.1	Вера в сочинённые	6	2	0,5	0.5	1		4	4		

	обстоятельства. Возникновение отношения к объекту. (ОПК-2, ПК-18)										
2.2	Целенаправленно сть сценического действия. Возникновение и приспособление к объекту внимания. (ОПК-2, ПК-18)	6	2	0,5	0,5	1		4	4		
2.3	Оправдание позы. (ПК-18)	6	2	0,5	0,5	1		4	4		
2.4	Беспредметное действие. (ПК-18)	5	2	0,5	0,5	1		3	3		
2.5	Сценическая борьба. (ПК-18)	5	2	0,5	0,5	1		3	3		
2.6	Физическое самочувствие. (ПК-18)	5	2	0,5	0,5	1		3	3		
2.7	Перемена отношения. (ПК-18)	5	2		1	1		3	3		
Всего по разделу:		38	14	3	4	7		24	24		
Раздел 3. Развитие техники жеста											
3.1	Овладение ритмовой основой жеста. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-18)	4,5	2,5	0,5	1	1		2	2		
3.2	Место слова, внутреннего текста в жесте. (ПК-18)	4,5	2,5	0,5	1	1		2	2		
3.3	Волевой эмоционально окрашенный жест с соответствующим внутренним текстом. (ПК-18)	4,5	2,5	0,5	1	1		2	2		
3.4	Режиссёрская работа балетмейстера в процессе создания	5	3,5	0,5	1	2		1,5	1,5		

	музыкально-пластического образа. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-18)										
3.5	Поиск пластического мотива, создание музыкально-пластического этюда по выбранному литературному персонажу. (ОПК-3, ПК-18)	4,5	3	1		2		1,5	1,5		
Всего по разделу:		23	14	3	4	7		9	9		
Подготовка к экзамену		9						9			9
Групповое консультирование к экзамену		2	2				2				
Всего часов 3 семестр:		72	30	6	8	14	2	42	33		9
Всего часов:		144	74	12	24	36	2	70	57	4	9

2.3. Тематический план (ЗФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	Контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1. Методика тренировки психофизических данных актёра для получения творческого самочувствия. Элементы сценического действия. Основы актёрской технологии в танце. Элементы системы актёрского мастерства										
1.1	Методика развития сценического внимания. (ПК-18)	5,5	0,5	0,5			5	5		
1.2	Упражнения на внимание. (ПК-18)	5,5	0,5	0,5			5	5		
1.3	Учение о «трёх	5,5	0,5		0,5		5	5		

	кругах внимания», переключение внимания с одного объекта на другой. (ПК-18)									
1.4	Преодоление мышечных зажимов. (ПК-18)	11	1	1			10	10		
1.5	Упражнения на взаимодействия с партнёром. (ОПК-3, ПК-18)	5,5	0,5		0,5		5	5		
Всего по разделу:		33	3	2	1		30	30		
Раздел 2. Сценическое воображение. Вера в вымысел										
2.1	Вера в сочинённые обстоятельства. Возникновение отношения к объекту. (ОПК-2, ПК-18)	10,5	0,5		0,5		10	10		
2.2	Целенаправленно сть сценического действия. Возникновение и приспособление к объекту внимания. (ОПК-2, ПК-18)	10,5	0,5		0,5		10	10		
2.3	Оправдание позы. (ПК-18)	4,5	0,5		0,5		4	4		
2.4	Беспредметное действие. (ПК-18)	4,5	0,5		0,5		4	4		
2.5	Сценическая борьба. (ПК-18)	4,5	0,5		0,5		4	4		
2.6	Физическое самочувствие. (ПК-18)	4,5	0,5		0,5		4	4		
2.7	Перемена отношения. (ПК-18)	4,5	0,5		0,5		4	4		
Всего по разделу:		43,5	3,5		3,5		40	40		
Раздел 3. Развитие техники жеста										
3.1	Овладение ритмовой основой жеста. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-18)	5					5	5		

3.2	Место слова, внутреннего текста в жесте. (ПК-8)	10					10	10		
3.3	Волевой эмоционально окрашенный жест с соответствующим внутренним текстом. (ПК-18)	10,5	0,5		0,5		10	10		
3.4	Режиссёрская работа балетмейстера в процессе создания музыкально-пластического образа. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-18)	15,5	0,5		0,5		15	15		
3.5	Поиск пластического мотива, создание музыкально-пластического этюда по выбранному литературному персонажу. (ОПК-3, ПК-18)	15,5	0,5		0,5		15	15		
Всего по разделу:		56,5	3,5	2	1,5	2	55	55		
Подготовка к экзамену		9					9			9
Групповое консультирование к экзамену		2	2			2				
Всего часов:		144	10	2	6	2	134	125		9

2.4. Краткое содержание разделов и тем (ОФО и ЗФО)

Раздел 1. Методика тренировки психофизических данных актёра для получения творческого самочувствия. Элементы сценического действия. Основы актёрской технологии в танце. Элементы системы актёрского мастерства.

1 курс, 2-й семестр

Тема 1.1. Методика развития сценического внимания.

Внимание в естественных условиях жизнедеятельности человека. Длительность привлечения внимания к одному и тому предмету. Объект внимания. Виды внимания: произвольное, непроизвольное, внешнее и внутреннее.

Тема 1.2. Упражнения на внимание.

Практические упражнения на развитие основных видов внимания: слуховое внимание, зрительное внимание, осязание и наблюдательность.

Тема 1.3. Учение о «трёх кругах внимания», переключение внимания с одного объекта на другой.

Переключаемость – одна из важных характеристик внимания. Учение К. С. Станиславского о «трёх кругах внимания»: малый (я сам), большой (без предела), средний (круг непосредственного действия). Простая сосредоточенность в кругах внимания (слуховая, зрительная), действенное оживление кругов внимания. Выработка бессознательного, механического перехода от малого круга внимания к большому кругу и обратно.

Тема 1.4. Преодоление мышечных зажимов.

Свобода – необходимое условие творчества. Взаимосвязь физического и психического зажима.

- упражнение «Поза кучера»;
- упражнения на напряжение и расслабление мышц в статичном положении;
- упражнения на напряжение и расслабление мышц в действии.

Тема 1.5. Упражнения на взаимодействия с партнёром.

Общение. К. С. Станиславский и три способа общения: физическое, словесное и «лучеиспускание». Невербальный способ общения. Мимика и жесты. Эффективность общения по отношению к партнёру.

- упражнение «Передача хлопка»;
- упражнение «Игра в мяч»;
- упражнение «Качать насос»;
- упражнение «Зеркало»;
- упражнение «Тень».

Раздел 2. Сценическое воображение. Вера в вымысел.

2 курс, 3-й семестр

Тема 2.1. Вера в сочинённые обстоятельства. Возникновение отношения к объекту.

Воображение – психический процесс создания образа предмета, ситуации путём перестройки имеющихся представлений. Основные виды воображения:

активное воображение, пассивное воображение, продуктивное воображение и репродуктивное воображение.

- упражнения на ассоциативное мышление, например – «Ладонь», «Слово для ассоциации», «Бег ассоциаций», «Мелодия»;
- упражнения с наговором, например - «В лесу», «Паутина».

Тема 2.2. Целенаправленность сценического действия. Возникновение и приспособление к объекту внимания.

Память физического действия. Физическое чувство правды и веры. Физическое воздействие – результат оценки пристрастия к объекту внимания.

- упражнение «Ходьба»;
- упражнение со стулом (оценить предмет при различных обстоятельствах);
- упражнение с предметом на воображаемые обстоятельства.

Тема 2.3. Оправдание позы.

Развитие актёрского воображения и освобождение от лишнего напряжения. Комплекс упражнений на обоснования позы вымыслом воображения.

- упражнение «Оправдание жеста»;
- упражнения «Оправдание позы»;
- упражнение «Скульпторы»;
- упражнение «Фруктовый сад».

Тема 2.4. Беспредметное действие.

Развитие актёрского воображения с помощью памяти физического действия. Беспредметное действие – это выразительное действие, при котором, не имея в руках предметов, ощущая их лишь с помощью воображения, проделывать физические действия с ними.

- упражнение «Бытовое действие», например: вышивать, зажечь спичку, вдеть нитку в иголку, ловить рыбу, надеть и снять кожаные перчатки, расчёсываться и т. д.;
- упражнение «Больно!»;
- упражнение «Птенец»;
- упражнение «Стена».

Тема 2.5. Сценическая борьба.

Исполнителю необходимо угадать силу и направление физического действия своего партнёра, которому нужно дать только намёк на действие, не прилагая силу к его выполнению. Например:

- упражнение «Дать пощёчину»!
- упражнение «Оттолкнуть»;

- упражнение «Помощь».

Тема 2.6. Физическое самочувствие

Оправдание физического, эмоционально окрашенного действия. Источник физического самочувствия – это поставленные вопросы: «куда?», «откуда?», «зачем?». Вера в правдоподобие вымышленных условий для физического действия. Например: физическое действие - «Идти по дороге», предлагаемые условия, при которых появляется необходимое физическое самочувствие - «в жару», «когда холодно», «болит голова», «в дождь», «в пургу», «на свидание», «к стоматологу» и т.д.

Тема 2.7. Перемена отношения.

Изменение физического самочувствия с помощью ввода условного слова «если бы».

Раздел 3. Развитие техники жеста.

Тема 3.1. Овладение ритмовой основой жеста.

Жест – естественное жизненное проявление. Жест подчёркивает мысль, помогает воспринять стремление человека передать смысл своего убеждения, своей твёрдой веры и своего настроения, выявляет неуверенность, зовёт к поддержке, к выявлению неясного или спорного. Жест – произвольный и волевой.

Ритм – это основа любого движения, эмоций зрелищного искусства. Упражнения на овладение в жесте - эмоциональной отдачи, создания ритма и умение мгновенно переключаться с одного ритмового хода на другой.

Тема 3.2. Место слова, внутреннего текста в жесте.

Мера необходимого физического воздействия при выполнении простого жеста. Упражнения на простой жест без эмоциональной окраски. Например: «верчу», «стряхиваю», «волоку», «разбрасываю» и т.д.

Тема 3.3. Волевой эмоционально окрашенный жест с соответствующим внутренним текстом.

Глагольная природа жеста. Упражнения на выявление необходимых мышечных и эмоциональных затрат в различного вида жестах. Эмоциональная окраска жеста. Например: «робко», «резко», «назло», «осторожно» и т.д.

- упражнение «Рюмочка»;
- упражнение «Отравление Джульетты».

Тема 3.4. Режиссёрская работа балетмейстера в процессе создания музыкально-пластического образа.

Место балетмейстера в процессе создания музыкально-пластического образа. Формы режиссёрских заданий: рассказ, показ, подсказ и т.д.

Совместная работа с преподавателем-балетмейстером на конкретных постановочных и исполнительских работах на танцевальном материале. Например: сцена «Сумасшествия Жизели» из балета А. Адана «Жизель».

Тема 3.5. Поиск пластического мотива и создание музыкально-пластического этюда по выбранному литературному персонажу.

Пластические мотивы – это умение видеть и схватывать соединение ритма и пластики в окружающей жизни. Эмоциональный характер музыки – грустный, нежный, мрачный, радостный и т.д. Подбор музыкального сопровождения в соответствии с образом выбранного персонажа.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. План практических занятий (ОФО и ЗФО)

Раздел 1. Методика тренировки психофизических данных актёра для получения творческого самочувствия. Элементы сценического действия.

Тема 1.1. Методика развития сценического внимания.

Цель: Знакомство с методикой развития сценического внимания.

Задачи:

1. Ознакомление с понятием «внимание» (в естественных условиях жизни, внимание актёра - сценическая сосредоточенность).
2. Дать характеристику многопланового внимания актёра, действующего на сцене (ритм, мелодия, пластическая работа тела, существование в ансамбле, общение с партнёром).
3. Овладеть детальным тренажом устойчивого внимания к ритму и работе мышц на элементарных упражнениях.

Задания: Индивидуальные высказывания обучающихся о различных видах внимания: «Специфика внимания в процессе создания художественного образа в хореографическом произведении».

Тема 1.2. Упражнения на внимание.

Цель: Развитие многопланового внимания актёра.

Задачи:

1. Овладение нормальным человеческим самочувствием.
2. Умение удерживать внимание актёра на сценическом объекте.
3. Овладение пассивным и активным видами внимания.
4. Методически грамотное выполнение практических упражнений на внимание.

Задания:

1. Выполнение комплекса упражнений на «слуховое внимание».
2. Выполнение комплекса упражнений на «зрительное внимание».
3. Выполнение комплекса упражнений на «осознание».
4. Выполнение комплекса упражнений на «наблюдательность».
5. Выполнение комбинированных упражнений на различные виды внимания. Например: «Пишущая машинка», «Арифмометр», «Отстающее движение», «Проводник» и т. д.

Тема 1.3. Учение о «трёх кругах внимания», переключение внимания с одного объекта на другой.

Цель: Действенное «оживление» актёра в «трёх кругах внимания».

Задачи:

1. Ознакомление с понятием «малый круг внимания» (я сам), «средний круг внимания» (круг непосредственного действия) и «большой круг внимания» (без предела).
2. Овладение сценическим вниманием в ансамбле, к мизансцене, к партнёру.
3. Приобретение навыков выполнения упражнений на развитие сценического внимания в заданном ритме, в смене ритмов, в музыкальном рисунке.

Задания:

1. Выполнение простейших пластических упражнений на действия в трёх различных кругах внимания.
2. Выполнение пластических упражнений с переходом из одного круга внимания в другой.

Тема 1.4. Преодоление мышечных зажимов.

Цель: Развитие внутренней техники актёра через мышечную свободу.

Задачи:

1. Ознакомление с понятием «мышечная свобода» (особое физическое и психологическое состояние, при котором на активные энергичные действия требуется необходимое количество энергии).
2. Овладение волевым расслаблением и сокращением мышечного аппарата.
3. Обнаружение и устранение мышечного зажима.
4. Методически грамотное выполнение упражнений на преодоление мышечных зажимов.

Задания:

1. Освоение исходного положения - «Поза кучера» для дальнейшего выполнения упражнений на преодоление мышечного зажима.

2. Выполнение комплекса упражнений на расслабление и напряжение определённых групп мышц в различных частях тела - лёжа на полу, сидя на стуле, стоя на обеих ногах.

3. Выполнение комплекса упражнений на требуемое воздействие физического аппарата во время исполнения простых бытовых действий или положений тела обучающегося. Например: сидя на стуле, стоя на обеих ногах, при перемещении по аудитории (по кругу, в различных направлениях) и т.д.

Тема 1.5. Упражнения на взаимодействия с партнёром.

Цель: Приобретение навыков взаимодействия с партнёром.

Задачи:

1. Дать характеристику понятия: «общение с партнёром», как сплетение двух индивидуальных психофизических процессов (общение – это единый творческий акт на сцене).

2. Охарактеризовать выражения: «переброс» инициативы, «подгляд» действия партнёра, «пристройка» к действию.

3. Приобретение навыков в общении с партнёром, при выполнении комплекса упражнений в паре (взаимодействуя друг с другом).

Задания:

1. Выполнение простейших упражнений на взаимодействия с партнёром (на «переброс» инициативы от одного партнёра к другому в простом физическом и психофизическом действии). Например: «Передать хлопок», «Игра в мяч» и т. д.

2. Выполнение упражнений на «подгляд», и на «пристройку» к физическому действию партнёра. Например: «Тень» (человек и его тень), «Зеркало» (человек у зеркала и его отражение) и т. д.

Раздел 2. Сценическое воображение. Вера в вымысел.

Тема 2.1. Вера в сочинённые обстоятельства. Возникновение отношения к объекту.

Цель: Формирование поведения в условиях воображаемой действительности.

Задачи:

1. Дать характеристику понятия «сценическое воображение».

2. Дать характеристику понятия «сочинённые» или «предлагаемые» обстоятельства.

3. Приобретение навыков действия в определённой сценической атмосфере, создаваемой определённым музыкальным произведением.

4. Научиться верить в сочинённые обстоятельства (вера в вымысел и правдивое психофизическое действие).

5. Методически грамотное выполнение практических упражнений на предлагаемые обстоятельства.

Задания:

1. Выполнение упражнений на ввод в простейшие предлагаемые обстоятельства, отталкивая воображение на введение условного «если бы».
2. Выполнение комплекса упражнений с «наговором», развивающего «сопутствующую» и «внутреннюю» речь исполнителя. Например: упражнения «Фонарик» и «Волшебный шарик», этюд «В лесу» и т. д.

Тема 2.2. Целенаправленность сценического действия. Возникновение и приспособление к объекту внимания.

Цель: Сценическое оправдание действия как средство достижения правды вымысла.

Задачи:

1. Дать определение действию как источнику эмоций в жизни и на сцене.
2. Выявить отличительные признаки сценического и бытового действия.
3. Научиться переходить от простого физического действия к оправданию воображаемых обстоятельств.
4. Развить чувственно-моторные формы поведения в условиях воображаемой действительности.
5. Приобретение навыков сценического действия с использованием различных предметов.

Задания:

1. Выполнение комплекса упражнений на зрительное, слуховое, обонятельное и осязательное восприятие.
2. Выполнение комплекса упражнений с использованием различных предметов, оценивая предмет при различных воображаемых обстоятельствах. Например: с зеркалом, с книгой, со стулом, со стеной и т. д.

Тема 2.3. Оправдание позы.

Цель: Обоснование позы с помощью вымысла и воображения.

Задачи:

1. Дать определение понятию – оправдание (причина с помощью которой объясняется исполняемое действие).
2. Научиться преобразовывать позу из «мёртвой» в «живое» действие, с помощью оправдания её.
3. Методически грамотное выполнение эмоционально-выразительных упражнений на оправдание позы.

Задания:

1. Выполнение комплекса упражнений на произвольный жест и оправдание его.

2. Выполнение комплекса упражнений на оправдание позы (оправдать приобретённое положение с помощью физического действия).

Тема 2.4. Беспредметное действие.

Цель: Осуществление физического беспредметного действия с помощью воображения.

Задачи:

1. Дать определение понятию – беспредметное действие.
2. Осуществить подбор музыкального сопровождения для выполнения упражнений в соответствии с характером исполняемого беспредметного действия.
3. Методически грамотное выполнение упражнений на память физического действия.

Задания:

1. Выполнение комплекса упражнений на память физического действия и развития чувства правды в различных ритмах на предлагаемых обстоятельствах. Например:
 - Одиночные упражнения - «вышивать», «зажечь спичку», «расчёсывать волосы», «глядеться в зеркало» и т. д.
 - Парные упражнения – «пилить дрова», «качать насос», «грести на лодке», «переносить различные по объёму и весу предметы » и т. д.
2. Выполнение комплекса групповых упражнений на память физического действия под музыкальное сопровождение. Например: «Птенец», «Паутина», «Стена» и т. д.

Тема 2.5. Сценическая борьба.

Цель: Правдивое выполнение сценического действия в партнёрстве.

Задачи:

1. Дать определение понятию – «сценическая борьба».
2. Приобретение опыта в совместном действии с партнёром.
3. Научиться угадывать силу и направление физического действия партнёра.
4. Развитие внимания к партнёру (предельная сосредоточенность и появление немедленной реакции на мельчайшее изменение в поведении партнёра).
5. Развитие соритмичности в совместном действии (умение видеть и схватывать соединение ритма и пластики партнёра).
6. Методически грамотное выполнение упражнений на «сценическую борьбу».

Задания: Выполнение комплекса упражнений на «сценическую борьбу», отыгрывая действия партнёра, не прилагающего физической силы к

предлагаемому сценическому действию. Например: «дать пощёчину», «оттолкнуть», «поднять» и т.д.

Тема 2.6. Физическое самочувствие.

Цель: Поиск физического самочувствия актёра.

Задачи:

1. Дать определение понятию «физическое самочувствие» актёра.
2. Выработать «подлинное отношение» к предлагаемым условным предметам, действиям и обстоятельствам.
3. Формирование сюжетной линии в исполнении заданного действия.
4. Развить умение контролировать и с лёгкостью изменять физическое самочувствие в зависимости от изменяемых предлагаемых обстоятельств.

Задания:

1. Выполнение комплекса упражнений на «физическое самочувствие», оправдывая действие эмоциональной окраской заданного движения в определённой сценической атмосфере. Например: «в жару», «в холод», когда «болит голова», «идти по дороге», - в дождь, на свидание, в пургу, к стоматологу и т.д.
2. Выполнение комплекса упражнений на «физическое самочувствие» с использованием дополнительных средств. Например: со стулом, с тематическим подбором нескольких предметов или вещей, со стаканом воды, со стеной и т. д.
3. Индивидуальные высказывания обучающихся о личных впечатлениях и ощущениях при выполнении практических упражнений на «физическое самочувствие».

Тема 2.7. Перемена отношения.

Цель: Изменение эмоционального содержания при перемене предлагаемых обстоятельств.

Задачи:

1. Владеть понятием «предлагаемые обстоятельства».
2. Дать определение понятию «перемена отношения».
3. Овладение переменной отношений к изменяемым предлагаемым обстоятельствам (смена физического и эмоционального состояния в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами).

Задания: Выполнение комплекса упражнений с изменением предлагаемых обстоятельств с постановкой вопроса «если бы». Например, стоя перед стеной:

- смотреться как в зеркало;
- рассматривать картину в музее;
- искать необходимый предмет на «полке»;

- смотреть фильм, находясь в кинотеатре и т.д.

Раздел 3. Развитие техники жеста.

Тема 3.1. Овладение ритмовой основой жеста.

Цель: Выполнение жеста в различных «ритмических рисунках».

Задачи:

1. Изучение естественной логики, выразительной глубины и содержательной точности осмысленного человеческого жеста.
2. Охарактеризовать глагольную природу жеста.
3. Охарактеризовать эмоциональную окраску жеста.
4. Умение выполнять в различных ритмах эмоционально окрашенный жест.

Задания:

1. Выполнение упражнений на память осязательного и обонятельного восприятия, для приобретения верного эмоционально окрашенного жеста.
2. Выполнение комплекса упражнений в глагольной форме на выявление необходимых мышечных и эмоциональных затрат в исполнении различных жестов. Например: «отталкиваю», «привлекаю», «подпираю», «волоку», «расту», «порхаю», «растекаюсь» и т.д.
3. Выполнение комплекса упражнений на эмоционально окрашенный жест. Например: «робко», «резко», «назло», «осторожно», «неистово», «нежно», «гневно» и т.д.
4. Выполнение упражнений в различных ритмах.

Тема 3.2. Место слова, внутреннего текста в жесте.

Цель: Определить место слова в исполнении изменяемого эмоционально окрашенного жеста.

Задачи:

1. Дать определение понятию «внутренний текст» в эмоционально окрашенном жесте.
2. Определить место слова в исполнении эмоционально окрашенного волевого жеста.
3. Проанализировать изменения эмоционально окрашенного жеста со сменой внутреннего текста.

Задания: Выполнение комплекса упражнений на эмоционально окрашенный жест с изменением внутреннего текста. Например: жест - «выгону»:

- «Вон» - с яростью.
- «Вот - дверь» - с настойчивостью.
- «Прошу вас выйти вон» - насмешливо и т.д.

Тема 3.3. Волевой эмоционально окрашенный жест с соответствующим внутренним текстом.

Цель: Овладение волевым эмоционально окрашенным жестом.

Задачи:

1. Дать определение понятию «сценическая воля».
2. Дать определение понятию «волевой эмоционально окрашенный жест».
3. Выполнение волевого эмоционально окрашенного жеста в согласии с внутренним текстом.
4. Осуществить подбор музыкального сопровождения для выполнения «одиночных этюдов».
5. Методически грамотное выполнение упражнений на тренировку волевого эмоционально окрашенного жеста.

Задания:

1. Выполнить комплекс упражнений на тренировку волевого жеста, сопровождающего мимикой. Например: «упражнения на память осязательного восприятия» (погладить кошку, опустить руку в холодную воду, дотронуться до ёжика, прикоснуться к горячему утюгу и т.д.).
2. Выполнение «одиночных этюдов», как пластических зарисовок на основе жеста, вытекающего из элементарного словесного действия в заданных обстоятельствах под музыку.

Тема 3.4. Режиссёрская работа балетмейстера в процессе создания музыкально-пластического образа.

Цель: Рассмотреть место балетмейстера в процессе создания исполнителем музыкально-пластического образа.

Задачи:

1. Дать характеристику совместной работы по актёрскому мастерству с преподавателем-балетмейстером в постановочных и исполнительских работах на хореографическом материале.
2. Приобрести способность «танцевать» содержание музыкального произведения.
3. Определить основные этапы создания музыкально-пластического образа.
4. Необходимое «заражение» актёрского воображения задачей, стоящей перед персонажем, над созданием которого работает исполнитель.
5. Уточнение внутренней речи, оценок и монолога исполнителя.
6. Овладеть понятием «эмоциональный характер музыки». По заданию педагога определить характер музыкального произведения (светлый, грустный, мрачный, живой, радостный, нежный, тревожный, задорный и так далее).
7. Освоение музыкальной драматургии.

Задания:

1. Выполнение комплекса упражнений на освоение музыкальной драматургии. Например, протанцевать музыку: сидя на стуле, только руками, одним корпусом, стоя на ногах, двигаясь по залу. В этих упражнениях очень важно передать физическими действиями с помощью воображения характер музыкального произведения с индивидуальным видением прослушанного материала.

2. Рассмотреть и проанализировать формы режиссёрских заданий в совместной работе с исполнителем – рассказ, показ, подсказ и т.д.

3. Осуществить индивидуальный подбор музыкального произведения в соответствии с заданием педагога. Музыка обязательно должна определять характер движения, его ритмический рисунок и давать возможность разделить требуемые действия на периоды.

4. Выполнение индивидуальных упражнений с музыкальным сопровождением (в соответствии с характером подобранного музыкального произведения): Например: «Рюмочка», «Отравление Джульетты», «Капелька» и т. д.

Тема 3.5. Поиск пластического мотива и создание музыкально-пластического этюда по выбранному литературному персонажу.

Цель: Создание выразительного образа в музыкально-пластическом этюде.

Задачи:

1. Приобретение практических навыков в подборе музыкального материала в соответствии с характером персонажа.

2. Освоение музыкальной драматургии.

3. Определение и воплощение музыкально-пластического образа в соответствии с характером персонажа.

4. Индивидуальная работа над созданием персонажа средствами хореографии и актёрского мастерства.

Задания:

1. Выбор образа (персонажа) по литературному произведению.

2. Анализ характера музыкального материала.

3. Подбор музыкального сопровождения для этюда в соответствии с образом выбранного персонажа.

4. Поиск пластического мотива для воплощения хореографического образа в музыкально-пластическом этюде.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Темы докладов:

1. Вскрытие природы «Актёрского и творческого самочувствия на сцене» на основании изучения работы К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве».
2. Психофизическая природа человека и особенность игрового феномена в творчестве артиста.
3. Понятие «тренинг». Тренинг школа – возникновение и формирование. Практические упражнения на уроке актёрского мастерства.
4. Сценическое действие. Основные параметры сценического действия и отличие от бытового действия.
5. Внимание и сценическая сосредоточенность.
6. Три круга внимания. Действенное «обживание» кругов внимания.
7. Дать характеристику основным видам внимания.
8. Сценическое оправдание действия как средство достижения правды вымысла.
9. Воображение, его непрерывная работа в процессе сценического действия.
10. Развитие образного мышления на сцене. Комплекс практических упражнений на «ассоциации».
11. Развитие воображения и способности запоминания физического и эмоционального состояния в момент осуществления требуемого действия с помощью реальных предметов.
12. Особенности выполнения комплекса практических упражнений на память физического действия.
13. Дать определение понятию «общение» как психофизическому процессу. Комплекс парных упражнений.
14. Дать определение понятию «жест». Глагольная природа и эмоциональная окраска волевого жеста.
15. Освоение музыкальной драматургии. Эмоциональный характер и пластичная природа музыки.
16. Одиночный этюд. Особенности исполнения этюда под музыкальное сопровождение.
17. Мышечная свобода. Взаимосвязь разума и тела в приобретении необходимого состояния свободы в творческой деятельности.
18. Техника овладения мышечной свободой через выполнение комплекса упражнений на «освобождение мышц».
19. Поиск пластического мотива персонажа.
20. Место балетмейстера в процессе создания исполнителем музыкально-пластического образа.

3.3. Демонстрационный показ отрывков из балетов и мастер-классов.

Самостоятельная работа студентов представляет собой просмотр видео – материала, для изучения танцевального наследия классической хореографии и мастеров советского и зарубежного балета 20 века для обогащения кругозора. По выбору педагога, например:

Балет «Сильфида» (музыка Левенскьольда, хореография А. Бурнонвиля в ред. - Э.-М. фон - Розен).

Балет «Жизель» (музыка А. Адама, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа).

Балет «Лебединое озеро» (музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа, Л. Иванова, К. Сергеева).

Балет «Спящая красавица» (музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа).

Балет «Дон-Кихот» (музыка Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского).

Балет «Бахчисарайский фонтан» (музыка Б. Асафьева, хореография Р. Захарова).

Балет «Ромео и Джульетта» (музыка С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского).

Балет «Щелкунчик» (музыка П. Чайковского, хореография В. Вайнонена). Творчество Ю. Н. Григоровича.

Балет «Легенда о любви» (музыка А. Меликова).

Балет «Каменный цветок» (музыка С. Прокофьева).

Балет «Иван Грозный» (музыка С. Прокофьева).

Балет «Спартак» (музыка А. Хачатуряна).

Объёмную профессиональную информацию студенты могут получить из просмотра всевозможных мастер-классов по дисциплине актёрское мастерство, как для студентов театральных, так и хореографических отделений высшего и среднего профессионального образования.

По выбору педагога, например:

«Подростковая лаборатория», «Актёрское мастерство - эмоции», мастер-классы Е. Берковича, И. Лунгина.

«Преодоление страхов на сцене» (появление страхов и «зажимов», их происхождение и способы преодоления), мастер-класс Н. Кукушкина.

«Для начинающего актёра», мастер-класс А. Корякова.

«Как играть сильные эмоции», мастер-класс Е. Дин.

«Сценическое движение. Работа с предметом», «Сценическое движение. Парная акробатика», мастер-классы З. Маноурова.

«Сценическое движение», мастер-класс П. Новикова.

«Этюдная форма. Ожившие предметы», мастерская Р. Фурманова.

«Этюдная форма. Наблюдение за животными», мастерская А. Богомазова.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В связи с возросшей ролью хореографа-руководителя и педагога особенно важное значение имеет то, что сама профессия хореографа имеет свои законы, которые предполагают наличие определённых данных: высокой культуры, развитой фантазии, владение искусством композиции, способности мыслить образами, подчинять все части сценического произведения единому идейно-художественному решению и т.д.

Изучение предмета начинается с вводной части, где студентам даётся представление о роли предмета в хореографическом образовании, взаимосвязь с другими предметами специального цикла. Даётся представление об особенностях актёрского мастерства в хореографии, где на практических занятиях с помощью определённых практических упражнений студенты овладевают навыками актёрского мастерства.

Дисциплина «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» состоит из трёх разделов: первый - «Методика тренировки психофизических данных актёра для получения творческого самочувствия. Элементы сценического действия. *Основы актёрской технологии в танце. Элементы системы актёрского мастерства*»; второй - «Сценическое воображение. Вера в вымысел»; третий - «Развитие техники жеста».

В основу изучения курса «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» положены лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студентов. Лекционный курс предполагает по каждой теме параллельный просмотр и анализ балетов, мастер-классов. В процессе обучения и воспитания хореографа-руководителя хореографического коллектива особое значение имеет его практическая работа по написанию сообщений, докладов, рефератов, участие в научно-методических конференциях с докладами по курсу «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии».

В результате изучения курса студент-хореограф должен получить в период обучения основные навыки сложной и многосторонней работы по освоению теории и методики преподавания актёрского мастерства, накопление теоретических знаний и практических навыков по проведению актёрских тренингов для развития психотехники и пластической выразительности, что способствует повышению сценической культуры исполнительского мастерства.

Дисциплина изучается на первом и втором курсе, объём составляет 4 зачётных единиц, 144 часа. Курс завершается экзаменом в третьем семестре.

Экзамен включает в себя практическую часть в виде: «контрольного открытого урока», демонстрирующего приобретённые студентами навыки актёрского мастерства в хореографии, показа выразительных образов в музыкально-пластических этюдах и теоретической части – ответа на вопросы экзаменационного билета по теории и практике актёрского мастерства.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код	Формулировка компетенции
ОПК	Общепрофессиональные компетенции
ОПК – 2	Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства
ОПК - 3	Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности
ПК	Профессиональные компетенции
ПК - 8	Способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать её в художественные образы для последующего создания хореографических произведений
ПК - 18	Способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения

ОПК - 2

Начальный этап

Изначально обучающийся знакомится с историей театрального и хореографического искусства; изучает стили современного хореографического искусства, репертуар балетного театра, основы актёрского мастерства в хореографическом искусстве, принципы развития профессиональных и художественно-творческих способностей обучающихся, особенности музыкально-хореографической драматургии; основные средства художественной выразительности, теорию и методику преподавания дисциплины «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии», методику и технологию репетиционной работы с хореографическим коллективом.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении студентом *порогового уровня* компетенций.

Основной этап

Обучающийся умеет анализировать основные вехи в истории театрального и хореографического искусства; демонстрировать эмоционально-хореографический текст (воспроизводить предложенный хореографический, пластический и эмоционально окрашенный материал); применять основы актёрского мастерства в профессиональной деятельности; использовать особенности музыкально-хореографической драматургии в профессиональной деятельности; организовать и провести занятие по дисциплине; применять специфический тренинг и практические упражнения для подготовки исполнителей; использовать учебную, учебно-методическую и иную литературу в профессиональной деятельности, участвовать в разработке и внедрении

инновационных методик преподавания дисциплины «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии».

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь *стандартного уровня* сформированности компетенций.

Завершающий этап

Обучающийся владеет навыками исследовательской работы в области хореографического искусства; методами и средствами работы над актёрским мастерством и выразительностью исполнителей (основами актёрского мастерства, методикой преподавания практического тренинга психофизической природы человека); специфическими танцевальными и постановочными приёмами; основами педагогики и психологии творческой личности; навыками и спецификой проведения уроков (методикой репетиторской и педагогической работы) по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии»; методикой работы с концертмейстером на уроке «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии», навыками постановки произведений хореографического искусства различных жанров и стилистических направлений, при постановке хореографического искусства обеспечивать подбор исполнителей и способность вести с ними репетиционную работу.

На этом этапе студент достигает *эталонного уровня* по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

ОПК -3

Начальный этап

Обучающийся изучает основные источники профессиональной информации, основные методы работы с информационно-коммуникационные, в том числе вновь появляющиеся, технологии

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении студентом *порогового уровня* компетенций.

Основной этап

Обучающийся умеет осуществлять поиск необходимой информации по своей профессиональной деятельности, анализировать и оценивать ее. Использовать информационно-коммуникационные технологии на профессиональном уровне применительно к творческому коллективу

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь *стандартного уровня* сформированности компетенций.

Завершающий этап

Обучающийся владеет методиками поиска и отбора информации, способами постановки и решения профессиональных задач, в том числе личностного развития, навыками работы в сети интернет, с определенными сайтами по своей профессиональной деятельности, методикой создания и

развития сайта любительского творческого коллектива.

На этом этапе студент достигает **эталонного уровня** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

ПК - 8

Начальный этап

Изначально обучающийся знакомится с особенностями техники освоения новой информации с помощью сосредоточенного внимания, анализа и мышечной памяти исполнителя, методами и средствами работы над актёрским мастерством исполнителей, специфику музыкальной выразительности художественного образа, методику и технику проведения тренинга по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии», методику и технологию репетиционной работы с хореографическим коллективом. Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении студентом **порогового уровня** компетенций.

Основной этап

Обучающийся умеет демонстрировать эмоционально-хореографический текст, применять основы актёрского мастерства в профессиональной деятельности, организовать и провести занятие по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии».

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь **стандартного уровня** сформированности компетенций.

Завершающий этап

Обучающийся владеет репертуаром балетного театра, основами актёрского мастерства, специфическими танцевальными и постановочными приёмами, методикой работы с концертмейстером.

На этом этапе студент достигает **эталонного уровня** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

ПК -18

Начальный этап

Обучающийся изучает особенности техники освоения новой информации с помощью сосредоточенного внимания, анализа и мышечной памяти исполнителя, методы и средства работы над актёрским мастерством исполнителей, специфику музыкальной выразительности художественного образа, методику и технику проведения тренинга по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии», методику и технологию репетиционной работы с хореографическим коллективом.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении студентом **порогового уровня** компетенций.

Основной этап

Обучающийся умеет использовать методы и средства сбора сценического материала для создания верного художественного образа, воспроизводить предложенный хореографический, пластический и эмоциональный материал, воплощать манеру, характер и стиль танцевальной лексики художественного образа, применять методику и технологию репетиционной работы с исполнителем, добиваться от исполнителей конечного результата-исполнительского мастерства на высоком уровне.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь *стандартного уровня* сформированности компетенций.

Завершающий этап

Обучающийся владеет исполнительским мастерством и навыками в воспроизведении хореографического эмоционально окрашенного текста, характерной манерой и стилем исполнения, методикой и технологией репетиционной работы с исполнителем, методикой и технологией преподавания дисциплины «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии», методами и средствами работы над актёрским мастерством и выразительностью исполнителей.

На этом этапе студент достигает *эталонного уровня* по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

На **первом этапе** формируются теоретические основы компетенции, осваиваются студентами внутренняя и внешняя техника актёрского мастерства, кроме того студенты готовят сообщения, доклады по разделам изучения дисциплины в соответствии с программным освоением предмета.

На **втором этапе** знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции, значительно возрастают. Студенты знакомятся с репертуаром танцевального наследия классической хореографии и мастер-классами ведущих преподавателей по актёрскому мастерству - для расширения профессионального кругозора с последующим практическим применением знаний в исполнении тренинга на развитие внутренней и внешней техники артиста.

На **третьем этапе (завершающем)** студенты достигают итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть осваивают необходимый объём знаний, овладевают умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. По результатам этого этапа студенты представляют открытое занятие с демонстрацией приобретённых студентами профессиональных навыков в сфере музыкально-хореографической деятельности на основе актёрского мастерства, с применением психотехники пластической выразительности.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Выпускник должен **знать:** теорию и методику преподавания актёрского

мастерства в хореографии, особенности музыкально-хореографической драматургии, основные средства художественной выразительности, специфические танцевальные и постановочные приёмы.

Выпускник должен **уметь**: применять основы актёрского мастерства, особенности музыкально-хореографической драматургии в профессиональной деятельности; вести репетиционную работу; выявлять и анализировать различные стили и направления хореографической режиссуры; уметь работать с научной и учебной литературой по специальности; использовать в своей профессиональной деятельности современные источники, каналы и средства информации.

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» в виде **умений и владений** используются следующие процедуры и технологии:

- творческие задания по изучению репертуара танцевального наследия классической хореографии;
- демонстрация владения элементами практического тренинга по развитию внутренней и внешней техники пластической выразительности;
- демонстрация этюдов по освоению эмоционально-пластической образностью и музыкально-хореографической драматургией;
- проведение открытого занятия с представлением изученного и усвоенного материала в виде практических упражнений, простых и развёрнутых этюдов, демонстрирующих свободное существование в рамках сценического пространства с показа приобретённых навыков владения физическим (мышечным) и психическим (эмоциональным) аппаратом;
- подготовка сообщения, доклада по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» в качестве текущего контроля успеваемости.

Завершается третий семестр «экзаменом», который состоит из устных ответов студентов на вопросы и результатов открытого занятия по пятибалльной шкале.

Критерии оценивания (теория)

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и свободно апеллирует к ним.
2. Свободно интерпретирует содержание учебной и научной литературы.
3. Глубоко понимает сущность материала, логично его излагает.
4. Умеет обосновать и раскрыть смыслы основных понятий, теорий и концепций.
5. Умеет свободно пользоваться теоретическими знаниями для решения профессиональных задач любого уровня сложности.

6. Не допустил фактических ошибок.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и понятия, использует их в знакомых ситуациях.
2. Интерпретирует содержание учебной и научной литературы.
3. Понимает сущность материала, но недостаточно логично его излагает.
4. Использует теоретические знания для решения типовых задач.
5. Допускает небольшие неточности и незначительные погрешности в ответе.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если он:

1. Понимает и воспроизводит базовые категории и понятия.
2. Затрудняется в оперировании понятиями.
3. Отсутствует логическая последовательность в изложении материала.
4. Не умеет аргументировать выводы, высказывать суждения, делать заключения.
5. Имеются пробелы в знаниях.
6. Допускает ошибки в ответе.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он:

1. Допускает грубые ошибки при изложении материала, не понимает смысла изученного материала.
2. Отказывается отвечать на поставленные вопросы.

Критерии экзаменационных оценок по усвоению дисциплины (практическая часть)

Учитывая специфику хореографического искусства, оценки при проведении аттестации по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» подлежат:

- Владение практическим материалом открытого урока по дисциплине.
- Способность свободно существовать на сценической площадке, избегая лишнего физического и психического напряжения.
- Демонстрация творческой активности, проявление лидерских качеств в исполнении индивидуальных упражнений актёрского тренинга.
- Практические навыки владения сценическим вниманием. Сценическая сосредоточенность, концентрация требуемого зрительного и слухового внимания во время выполнения практических действий.
- Грамотное взаимодействие с партнёром, умение действовать в предлагаемых обстоятельствах в паре.
- Практические навыки выполнения многообразных упражнений беспредметного действия.
- Способность применять методы постановочной деятельности в сочинении пластических развёрнутых этюдов по выбранному образу.
- Общая музыкальная эрудиция, определение музыкального произведения

по виду, жанру и стилю, владение средствами музыкальной выразительности (интонация, мелодия, метроритм, темп), музыкальность исполнения.

- Психологические способности и возможности: эмоциональная выразительность исполнения в сочетании с пластической, уверенность в исполнении, воля, выдержка, целеустремлённость, перспективность.

Выставляемая оценка является обобщённым оценочным выражением общего художественного впечатления и профессионального исполнения представленного студентом членам аттестационной комиссии.

Требование к оценке «Отлично»

- Абсолютная музыкальность исполнения хореографического текста, пластическая, эмоциональная и музыкальная выразительность.

- Вера в полном объёме в сочинённые обстоятельства, точная эмоциональная отдача и требуемое физическое самочувствие.

- Грамотное распределение мышечного и психического напряжения, удержание верного физического самочувствия.

- Верное взаимодействие с партнёром, грамотное использование предлагаемых обстоятельств в творческом общении на сценической площадке.

- Яркая сценическая внешность, отличные актёрские и физические данные, высокий уровень психотехники пластической выразительности.

Требование к оценке «Хорошо»

- Хорошее исполнение всех упражнений актёрского тренинга.

- Музыкальность исполнения активного, целесообразного физического действия, пластическая и эмоциональная выразительность.

- Хорошая сценическая внешность, профессиональные данные, наличие способности к дальнейшему совершенствованию при регулярной работе, наличие перспектив в профессиональной деятельности.

Требование к оценке «Удовлетворительно 3»

- Среднего уровня исполнение всех упражнений актёрского тренинга.

- Удовлетворительное знание и владение практическим материалом открытого урока по дисциплине.

- Нарушение сценической сосредоточенности, проявление рассеянного зрительного и слухового внимания.

- Недостаточно пластическая и эмоциональная выразительность в исполнении упражнений актёрского тренинга, музыкально пластических этюдов.

- Излишняя жестикуляция исполнителя, ненужные, неоправданные пластические и эмоциональные проявления физического действия.

- Средние профессиональные данные, недостаточное владение психофизическим аппаратом для реализации поставленных творческих задач.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

5.3.1. Задания (перечень вопросов) к экзамену

Вопросы к экзамену:

Теоретическая часть:

Для осуществления контроля результатов обучения студенту необходимо продемонстрировать свои теоретические знания и практические навыки в освоении дисциплины «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии».

1. Охарактеризовать действие как источник эмоций в жизни и на сцене. Отличие сценического действия от бытового действия.
2. Перечислить основные параметры сценического действия (ритм, характер, пластическая выразительность, степень условности и т. д.).
3. Дать определение: «Сценическое внимание» - это психический процесс, при котором из нескольких одновременных впечатлений одно воспринимается очень ярко, так же как в жизни.
4. Перечислить основные виды сценического внимания:
 - произвольное;
 - непроизвольное;
 - внешнее;
 - внутреннее.
5. Дать понятие о «трёх кругах внимания»:
 - малый круг внимания (я сам);
 - средний круг внимания (круг непосредственного действия);
 - большой круг внимания (без предела).
6. Дать определение: «Вымысел воображения»
7. Дать понятие: «Предлагаемые обстоятельства»
8. Дать понятие: «Общение на сценической площадке» - сплетение двух индивидуальных психофизических процессов, единый творческий акт на сцене.
9. Дать определение: «Сценический жест».
10. Охарактеризовать глагольную природу жеста.
11. Дать определение: «Волевой эмоционально окрашенный жест».
12. Дать понятие: «Одиночный этюд» - это пластическая зарисовка: жест, вытекающий из элементарного словесного действия в заданных обстоятельствах.
13. Дать понятие: «Музыкально-пластический этюд» - это исполнение этюда с музыкальным сопровождением и точной передачей музыкального выражения данного этюда в эмоциональной и пластической логике найденного жеста.
14. Дать определение: «Пантомима».

15. Дать определение: «Сверхзадача» - это стремление к той гражданской и художественной идеи, ради которой ставится спектакль, балет, номер и вообще существует театральное искусство.

16. Дать понятие: «Пластический мотив персонажа» - это пластически-логическая связь музыкальной и хореографической драматургии, созданной балетмейстером, в соответствии с характером и индивидуальными особенностями предлагаемого персонажа.

Практическая часть:

Практические занятия по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» предполагают демонстрацию изученного практического материала - актёрского тренинга для развития природных и приобретённых данных исполнительского мастерства.

Дисциплина изучается в течение первого и второго курса (2-й и 3-й семестры): даётся представление о дисциплине, где на практических занятиях студенты приобретают навыки исполнительского мастерства. Студенты знакомятся с актёрскими системами развития психотехники пластической выразительности. Приобретают практические навыки выполнения упражнений актёрского тренинга по разделам и темам в соответствии с программой обучения. Получают необходимый опыт взаимодействия в творческом коллективе,

Курс предполагает по каждой теме параллельный просмотр и анализ видео – материала: танцевального наследия классической хореографии, мастер – классов по дисциплине актёрское мастерство, как для студентов театральных, так и хореографических отделений высшего и среднего профессионального образования.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

На протяжении всего периода изучения дисциплины студенты приобретают теоретические и практические знания в проведении урока по актёрскому мастерству.

На первом курсе второго семестра студенты знакомятся с методикой тренировки психофизических данных актёра для получения необходимого творческого самочувствия. Приобретают опыт по выполнению упражнений практического тренинга актёрских данных, развивая сценическую сосредоточенность, умение владеть своим физическим и психическим самочувствием, преодолевая лишние зажимы и навыки взаимодействия с партнёром.

На третьем семестре второго курса обучения студенты приобретают теоретические и практические знания и навыки ведения урока по актёрскому

мастерству в хореографическом коллективе. В этот период особое внимание уделяется освоению студентами внутренней и внешней техники (развитие психотехники пластической выразительности), активным целесообразным действием (живое взаимодействие с партнёром, вера в сочинённые обстоятельства, действенное оправдание позы, движения, эмоционального состояния и так далее), пластической выразительностью на основе предложенного образа под музыкальное сопровождение (освоение музыкальной драматургии, поиск пластического мотива).

По завершению курса студенты учатся применять практические знания в самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно – справочной литературой по искусству в интересах профессиональной деятельности.

Курс предполагает по каждой теме параллельный просмотр и анализ видео – материала, практические занятия предполагают демонстрацию усвоенного материала.

Результаты обучения - по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии» проверяются в ходе аттестации: текущей, промежуточной, итоговой.

Текущая аттестация осуществляется в течение всего периода обучения в виде подготовки сообщения или доклада по вопросам теории актёрского мастерства.

Промежуточный контроль реализуется в ходе сдачи студентами очной формы обучения (каждый семестр) практического показа по дисциплине в виде открытого урока с демонстрацией пройденного материала в соответствии с программой курса.

Итоговый - третий семестр – завершается экзаменом с «оценкой» по пятибалльной шкале и состоит из двух частей:

- теоретическая часть: ответ студента на контрольные вопросы по дисциплине «Теория и практика актёрского мастерства в хореографии».
- практическая часть: участие студента в творческом показе исполнительского мастерства с демонстрацией пройденного материала в развёрнутом виде (практические упражнения актёрского тренинга, парные упражнения, групповые упражнения и музыкально-пластические этюды).

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

6.1.1. Основная учебная литература

1. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога - хореографа: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63595

2. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии: учебник [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599
3. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца: учеб. Пособие [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56562
4. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. Процесс воплощения [Текст]/ К.С. Станиславский. - М.: ЭКСМО, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

1. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии [Текст]: учеб. пособие / Г.Ф. Богданов.- М.: МГУКИ, 2010.- 192 с.
2. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив [Текст]: учеб. пособие /Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин, С.А. Щекотихина.- Орел: ОГИИК, 2011.- 250 с.
3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца: учебник [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2007. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1937
4. Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актёра [Текст] / Ю.И. Громов.- СПб.: Лань, 2011.- 256 с.
5. Деген А.Б., Ступников И.В. Балет. 120 либретто.- [Электронный ресурс] - СПб.: Композитор, 2008.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/2850>
6. Есаулов И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии: учебник [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599
7. Есаулов, И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: учеб. пособие [Текст]/ И.Г. Есаулов. – СПб.: Лань, 2016
8. Есаулов, И.Г. Народно-сценический танец [Текст]: учеб. пособие / И.Г. Есаулов, К.А. Есаулова. – СПб.: Лань, 2014
9. Ересько И.Е. Классический танец. Первый год обучения [Текст]: учеб. пособие/ И.Е. Ересько. – Хабаровск: ХГИИК, 2014.
10. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58172.
11. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы [Текст]: учеб. пособие / В. М. Красовская.- СПб.: Лань, 2009.
12. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики [Текст]: учеб. пособие / В. М. Красовская.- СПб.: Лань, 2009
13. Лопухов, А.В. . Основы характерного танца [Текст]/ А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров. – СПб.: Планета Музыки: Лань, 2010.- 344 с.
14. Станиславский К.С. Работа актёра над ролью [Текст]/ К.С. Станиславский. - М.: АСТ, 2010

6.1.3. Аудиовизуальные средства обучения

Видеозаписи балетов:

1. «Бахчисарайский фонтан», музыка Б. Асафьева, хореография Р. Захарова.
2. «Баядерка», музыка Л. Минкуса, хореография М. Петипа.
3. «Жизель», музыка А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа.
4. «Лебединое озеро», музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа, Л. Иванова.
5. «Легенда о любви», музыка А. Меликова, хореография Ю. Григоровича.
6. «Петрушка», музыка И. Стравинского, хореография М. Фокина.
7. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография М. Лавровского.
8. «Свадебный кортеж», музыка Д. Шостаковича, хореография Л. Яacobсона.
9. «Сильфида», музыка Х. Левенскьольда, хореография А. Бурнонвиля.
10. «Спящая красавица», музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа, К. Сергеева.
11. «Умирающий лебедь», музыка К. Сен-Санса, хореография М. Фокина.
12. «Шопениана», музыка Ф. Шопена, хореография М. Фокина.
13. «Шурале», музыка Ф. Яруллина, хореография Л. Яacobсона.
14. Хореографические миниатюры Л. Яacobсона.
15. Хореография Д. Нормайера «Дама с камелиями» (Ф. Шопен), «Отелло» (А. Шнитке).
16. Балетные спектакли ГАБТ «Щелкунчик», музыка П.И. Чайковского.
17. «Укрощение строптивой», хореография Д. Кранко.
18. «Прозрение», «Идиот», хореография Эйфмана.
19. Хореографические образы Голейзовского.
20. «Евгений Онегин», музыка П.И. Чайковского, хореография Д. Кранко.
21. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография Д. Кранко.
22. «Возвращение Макаровой», «Наташа» Фрагменты фильма «Балерина».
23. «Времена года», музыка Вивальди, хореография Р. Пети.
24. «Короткое время» (Рамберт-балет)
25. «Дитя и волшебство», Равель М. (И. Килиан) «В поисках утраченного времени» Р. Пети, Д. Нормайер «Бланш», «Трамвай желаний»
26. «Египетские ночи», музыка А. Аренского, хореография М. Фокина.
27. «Пламя Парижа», музыка Б. Асафьева.

28. «Лейли и Меджнун», музыка С. Баласаняна.
29. «Зачарованный мандарин», музыка Б. Бартока.
30. «Половецкие пляски», музыка А. Бородина.
31. «Тщетная предосторожность», музыка Л. Герольда.
32. «Раймонда», музыка А. Глазунова, хореография Ю. Григоровича.
33. «Красный мак», музыка Р. Глиэра.
34. «Ледяная дева», музыка Э. Грига.
35. «Вальпургиева ночь», музыка Ш. Гуно.
36. «Коппелия», музыка Л. Делиба.
37. «Легенда о любви», музыка А. Меликова, хореография Ю. Григоровича.
38. «Дон Кихот», музыка Л. Минкуса.
39. «Золушка», музыка С. Прокофьева.
40. «Жизель», музыка А. Адана, хореография М. Эка.
41. «Блудный сын», музыка С. Прокофьева.
42. «Эсмеральда», музыка Ц. Пуни.
43. И. Стравинский «Жар-птица», хореография М. Фокина.
44. «Весна священная», музыка И. Стравинского.
45. «Аполлон Мусачет», музыка И. Стравинского.
46. «Спартак», музыка А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича.
47. «Спартак», музыка А. Хачатуряна, хореография Л. Якобсона.
48. «Седьмая симфония», музыка Д. Шостаковича.
49. «Карнавал», музыка Р. Шумана.
50. «Конек - Горбунок», музыка Р. Щедрина.
51. «Лебединое озеро», музыка П. Чайковского, - ВПТО «Видеофильм».
52. «Каменный цветок», музыка С. Прокофьева, - ВПТО «Видеофильм».
53. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография Лавровского; хореография Д. Нормайера.
54. «Щелкунчик», музыка П. Чайковского, хореография Ю. Григоровича.
55. «Сильфида», хореография Бурнонвиля.
56. «Дама с собачкой», музыка Р. Щедрина, хореография М. Плисецкая.
57. «Анна Каренина», музыка Р. Щедрина, хореография М. Плисецкая.
58. «Шехерезада», музыка Н. Римского-Корсакова.
59. «Болеро», музыка М. Равель.
60. «Иван Грозный», музыка С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича.
61. «Волшебный мир балета»: – «Золушка», «Золушка на королевском балу», «Золушка и принц», музыка С. Прокофьева; «Петя и волк», музыка С. Прокофьева; «Буря», музыка П.И. Чайковского.
62. «Дама с камелиями», музыка Ф. Шопена, хореография Д. Нормайера.

63. «Отелло», музыка А. Шнитке, хореография Д. Нормайера.
64. «Balletforlife», музыка Queen, В.А. Моцарта, хореография М. Бежара.
65. «Гран Па в белую ночь», хореография М. Бежар, О. Виноградова, М. Петица.
66. Фильм-балет «Хореографические образы Голейзовского».
67. Фильм-балет «Он научился летать», А. Лиэпа.
68. Фрагменты из балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», Б. Асафьева «Пламя Парижа».
69. «Галатее», музыка Ф. Лоу. – Л.: «Лентелефильм».
70. «Сотворение мира», музыка Д. Мийо. – М.: PackagingDessing.
71. «Конек - Горбунок», музыка С. Прокофьева. – М.: Coull.
72. «Ярославна», музыка Б. Тищенко. – Спб.: АОЗТ НПКФ «Адонис».
73. «Гаяне», музыка А. Хачатуряна. – М.: ВПТО. «Видеофильм».
74. «Дуэт победителей», хореография М. Бежара.

6.1.4. Электронные образовательные ресурсы

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2009. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1941>.
2. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь. [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2007. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1979>.
3. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания [Электронный ресурс]: учебное пособие.- <http://e.lanbook.com/books/38846/>.
4. Смирнова, А.И. Мастера русской хореографии: словарь [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2000. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1970>.

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.
2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность

сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплинам бакалавры могут использовать ресурсную базу государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио - и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное

программное обеспечение:

- для проведения всех дисциплин: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010 (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access), Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6).

- для проведения специальных дисциплин: Steinberg CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

- для самостоятельной подготовки бакалавров к занятиям по теоретическим дисциплинам требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередатируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

- для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

В учебном процессе также активно используются **информационные справочные системы**. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ:

1. Балетная и танцевальная музыка – <http://www.balletmusic.ru/>
2. Виртуальная галерея "Танец от древнейших времен до наших дней" – <http://www.gallery.balletmusic.ru/>
3. Всё для хореографов – <http://www.horeograf.com/>
4. Кафедра хореографического искусства – СПбГУП – https://www.gup.ru/uni/structure/faculties/art_fac/structure/kaf_hor/
5. Маленькая балетная энциклопедия – <http://www.ballet.classical.ru/index.html>
6. Сайт журнала "Балет" – <http://www.russianballet.ru/>
7. Погружение в классику – <http://www.intoclassics.net/>
8. Театральная энциклопедия – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php/

На всех компьютерах в Институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности Института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории 317, 301, 211, 203 Б.

Для проведения практических, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

107 ауд. – хореографический класс со специализированным покрытием, балетными станками (палками) вдоль стен, зеркало на одной стене, пианино РИТМ;

146 ауд. – хореографический класс со специализированным покрытием, балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на две стены, пианино YAMAHA U-1Q;

319 ауд. – хореографический класс со специализированным оборудованием (станки хореографические переносные, зеркала, пианино Petrof.

223 ауд. – концертный зал: рояль концертный YAMAHA; рояль концертный YAMAHA C7 PE. Световое и звуковое оборудование: микшерный пульт Allen&Heath GLD-80; микрофонные системы BeyerDynamic, Shure, Sennheiser; программно-аппаратный комплекс управления светом Sunlite; светодиодные прожекторы заливного света; управляемые светодиодные прожекторы PR Lighting LED SPOT 400; акустическая система MasterAudio, 304 посадочных места;

152 ауд. – спортивный зал с современным покрытием и инвентарем (хореографические переносные станки); дополнительные помещения (раздевалки мужская и женская, душевые).

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

209 ауд. – читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза, оснащенный персональными компьютерами, столами, стульями, книжными шкафами, с книжным и документальным фондом, телевизором;

207 ауд. – аудитория со специализированным оборудованием (станки хореографические переносные, зеркала, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза);

Костюмерная для хранения и профилактического обслуживания костюмов, необходимых для постановки хореографических произведений (1526).

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

Проведение занятий по дисциплине сопровождается учебно-наглядными пособиями в электронном виде (слайд-презентации, видеоматериалы).

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных

потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws, «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.