

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий кафедрой
хореографического искусства

Сычева Л.Б.

«12» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО В ХОРЕОГРАФИИ

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направления подготовки: 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль: Педагогика балета
Форма обучения: очная
Факультет: театрального и хореографического искусств
Кафедра: хореографического искусства

Распределение рабочего времени

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
			2	3		
ЗЕ	Часы					
4	144	74	36	34	-	зачет

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата)**, утвержденного Приказом Министерства образования и Российской Федерации № 1121 от 16.11.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры хореографического искусства «12» мая 2023г., протокол № 10

Разработчик:

Доцент В. В. Антипин

Старший преподаватель Я.Д. Полковникова

Заведующий кафедрой хореографического искусства:

Профессор Л.Б. Сычева

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цели:

Содержание данной дисциплины ставит своей целью знакомство будущего педагога балетного танца с основными направлениями актерско-режиссерской деятельности и особенностями творческого процесса создания хореографического образа.

1.2 Задачи:

Сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в сфере балетной режиссуры и актерского мастерства.

Освоить элементы актерского мастерства, законы внутренней и внешней техники актера.

Овладеть методом действенного анализа роли для создания сценического образа с его сквозным действием, ведущим к сверхзадаче.

Дать представления профессиональной этики актера и режиссера.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Актерское мастерство в хореографии» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается на протяжении 2 и 3 семестров в объеме 30 часов лекционных занятий и 40 часов практических занятий. Форма итогового контроля – зачет в конце третьего семестра.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ПК-6: способность применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения хореографического репертуара.	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – основные принципы и этапы работы над хореографическим произведением, этапы репетиционной работы Уметь: <ol style="list-style-type: none"> 1. использовать учебно-методическую литературу в профессиональной деятельности. <ul style="list-style-type: none"> – выразить действие, мысль, чувства через пластическую форму; владеть методикой действенного анализа. – выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами, радиусами движения. – анализировать, воспроизводить и демонстрировать исполнителям хореографический текст Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций – приемами хореографической композиции

Таким образом, обучающийся должен:

Знать:

- основные принципы и этапы работы над хореографическим произведением, этапы репетиционной работы

Уметь:

- использовать учебно-методическую литературу в профессиональной деятельности.
- выразить действие, мысль, чувства через пластическую форму; владеть методикой ответственного анализа.
  - выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами, радиусами движения.
  - анализировать, воспроизводить и демонстрировать исполнителям хореографический текст

Владеть:

- навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций, приемами хореографической композиции

–

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	2	3	
Аудиторные занятия (всего)	34	36	70
Из них: лекционных	20	10	30
Из них: практических	14	26	40
Самостоятельная работа (всего)	20	54	74
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	-	зачет	
Общая трудоемкость, час	54	90	144
ЗЕ	1.5	2.5	4

5. Содержание дисциплины:**5.1. Содержание разделов дисциплины**

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел 1. Актерское мастерство в балетном театре		
Тема 1. Введение. Место и задачи дисциплины “Актерское мастерство в хореографии” в системе подготовки педагогов танца.	Значение курса “Актерское мастерство в хореографии” в системе профессиональной подготовки педагога балетного танца. Предмет и структура курса. Сущность режиссуры и мастерства актера. Режиссура как творческая организация художественного произведения сценического искусства - спектакля. Единство всех его компонентов на основе замысла режиссера. Актер и его роль в воплощении замысла режиссера. Мироззрение и творчество. Значение мастерства актера и режиссера в современном балетном театре. Освоение творческого наследия К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, М.А.	ПК-6

	<p>Чехова, Е.Б. Вахтангова и др. мастеров сцены в области внешней и внутренней техники актера. Основные тенденции развития современного балетного театра.</p> <p>Порядок прохождения материала, формы обучения. Система знаний, умений и навыков, необходимых педагогу балетного танца. Место курса среди общепрофессиональных и специальных дисциплин. Требования к изучению курса. Аннотированный обзор литературы и других источников по предмету.</p>	
<p>Тема 2. Театр как вид искусства.</p> <p>Специфические особенности и компоненты балетного театра.</p>	<p>Театр - искусство, отраженное во времени и пространстве. Действенная природа театра. Сущность театрального искусства - художественное отражение действительности через столкновение человеческих характеров в драматическом действии.</p> <p>Специфические особенности театрального и хореографического искусства. Коллективность - одна из основных особенностей театрального искусства. Спектакль как результат творчества: хореографа, режиссера, актера, художника, композитора и т.д.</p> <p>Режиссура - искусство создания спектакля. Режиссер - руководитель театрального коллектива, объединяющий творческий труд всех создателей спектакля в идейно-художественное целое. Актер как центральная фигура спектакля. Зритель и его роль в формировании спектакля. Синтетическая природа балетного театра - органическое сочетание выразительных средств музыки, хореографии, живописи и т.д. Действенное и зрелищное начала.</p> <p>Значение различных компонентов и выразительных средств в создании балетного спектакля. Общность законов сценического бытия актера в условиях драматического спектакля и хореографического представления.</p> <p>Задачи балетного театра на современном этапе развития искусства. Эмоциональность и заразительность театра, непосредственность восприятия. Познавательное и воспитательное значение театрального искусства.</p>	<p>ПК-6</p>
<p>Тема 3. Актерский образ и его особенности в хореографическом искусстве.</p>	<p>Художественный образ в театральном искусстве. Три значения образа в театральном искусстве. Образ - икона; образ - внешнее выражение, знак предмета; образ - суть и язык искусства. Компоненты образа: правдивость, достоверность, вымысел образа. Единство всех частей образа, приводящее к гармоничности и выразительности. Своеобразие взаимоотношений компонентов образа в творчестве разных художников. Жизнь - источник образов человеческого сознания. Искусство - способ отражения жизни в художественных образах. Основные характеристики категории</p>	<p>ПК-6</p>

	<p>художественного образа: чувственная конкретность, многозначность, диалектическое единство объективного и субъективного отражения и творчества, подобного и условного. Рациональное и эмоциональное, отличие художественного образа от психического представления - целенаправленный и концентрированный характер, отбор и преобразование материала действительности, организация его в соответствии с замыслом. Противоречия как стержень образности. Рождение образа.</p> <p>Сценический образ - особая сценическая форма отражения действительности средствами хореографического искусства. Состав сценического образа. Образ всего произведения (балета), художественная целостность которого определяется режиссерским замыслом и балетмейстерским решением. Образ балетного спектакля. Способ обобщения в сценическом образе.</p> <p>Отдельный персонаж. Индивидуализация образа. Образ - характер, создаваемый актером, все элементы внутренней и внешней характеристики которого подчинены художественному замыслу. Эмоциональное зерно - основа создания сценического образа на основе хореографического этюда, танцевального номера, сцены из балета. Балетмейстер - творец образов, способный конструировать мышление в образах. Необходимость фиксации первичных ассоциаций, первичных ощущений образа спектакля, его строя и характера. Примеры образного решения спектаклей.</p>	
<p>Тема 4. Творческое перевоплощение актера в балете.</p>	<p>Перевоплощение в образ как создание внутренней духовной жизни нового лица. Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение актера. Роль созданная и роль сыгранная.</p> <p>Актер и образ. Решающее значение духовного богатства “я” при перевоплощении в образ на современном этапе. Сущность образа и его отличие большей насыщенностью мыслью, глубоким личным проникновением в сценический образ, предельной приближенностью к актеру, исполнителю, сдержанностью в использовании внешних изобразительных средств, вниманием к внутренней жизни героя. два пути создания образа: “от себя” к образу и “от образа” к себе. Ошибочность показа образа (представление), т.е. внешнего изображения.</p> <p>Перевоплощение - это момент сближение актера-творца с актером-образом. Путь к перевоплощению сознательный, приход - подсознательный. Связь понятий “перевоплощение” и “сценический образ”. Зависимость структуры</p>	<p>ПК-6</p>

	<p>образа от балетмейстера, жанра, чувства современности актера и режиссера, зрителя. Условия перевоплощения: глубокая захваченность творцом мира героя, непрерывность процесса мышления о герое, вера в вымысел, в предлагаемые обстоятельства. Двойственный характер природы актерского творчества. Наличие предела воплощаемости. Роль памяти и наблюдательности, склонности к розыгрышу, фантазии в процессе создания актерского образа.</p> <p>Роль заразительности при перевоплощении. Присвоение потребностей и мотивов действующего лица. Высокая степень возбудимости как обязательное качество нервной системы актера. Зависимость глубины сценического перевоплощения от частоты и легкости переключений во время спектакля, от качества темперамента. Процесс перевоплощения по К.С. Станиславскому. Опасность штампа - актерского приема, потерявшего всякую внутреннюю суть, его породившую. Роль воображения в создании образа (слуховое, вкусовое, обонятельное, зрительное, осязательное).</p>	
<p>Тема 5. Действие - основное выразительное средство сценического искусства.</p>	<p>Понятие “действие”. Действие как основа сценического искусства. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение. Через активное, конкретное целеустремленное, органичное действие воплощается внутренняя жизнь образа раскрывается идейный замысел спектакля. В сценических условиях - это логика поведения человека-актера, определяющая сквозное действие и ведущая к осуществлению сверхзадачи роли и спектакля. Борьба и преодоление препятствий как необходимое условие активизации действия.</p> <p>Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Значение простейших физических действий в творчестве актера. Действие и чувство. Действие и движение. Разность понятий. Действие и противодействие. Внутренние и внешние действия. Три элемента сценической задачи: что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю. Создание творческого самочувствия актера, дающего возможность действовать в условиях театрального и хореографического представления, мыслить и чувствовать согласно логике поведения человека в реальной жизни.</p> <p>Сценическое действие и его отличие от действия в жизни. Взаимосвязь физического и психологического действия. Составные части действия: оценка, пристрой, выбор приспособлений, воздействие.</p> <p>Оценка. Магическое слово “если бы” К.С. Станиславского. Вера в сочиненные обстоятельства.</p>	<p>ПК-6</p>

	<p>Возникновение отношения к объекту внимания.</p> <p>Пристрой. Целенаправленность сценического действия. Возникновение приспособления к объекту воздействия. Воздействие. Рождение импульса к действию. Пробуждение активности актера. Воздействие - результат процесса оценки и пристроя к объекту.</p>	
<p>Тема 6. Сквозное действие роли и сверхзадача в балетном спектакле.</p>	<p>Понятие “сверхзадача в балетном спектакле”. Движение режиссера и актера к сверхзадаче. Сверхзадача спектакля и сверхзадача роли. Тема, идея произведения и его сверхзадача. Формулировка сверхзадачи. Сверхзадача роли как опора и фундамент ее действенной основы. Взаимозависимость сверхзадачи и всех элементов спектакля. Сверхзадача и сквозное действие в процессе создания целостного образа в балете. Необходимость верного и меткого определения сверхзадачи.</p> <p>Сквозное действие - главное устремление к сверхзадаче. Глубокий анализ произведения, определение темы и всех предлагаемых обстоятельств - путь к точной сверхзадаче и сквозному действию. Органическое действие. Поиск действия, через которое осуществляется сквозное действие роли. Определение действия в результате анализа сцены и предлагаемых обстоятельств персонажа. Рождение действия в сценических пробах, этюдных работах. Эмоциональный анализ обстоятельств - путь к точному отбору действий. Штамп внешнего поведения. “Линия действий” роли и ее рождение из предлагаемых обстоятельств. Организующая роль линии действия в репетиционном процессе как более фиксируемая конкретная область работы над образом. К.С. Станиславский о линии физических действий роли. Значение линии действия роли в момент публичного действия артиста. Режиссерские трюки и приемы. Расстановка режиссерских идейно-смысловых акцентов, использование выразительных средств в связи со сверхзадачей и сквозным действием в балетном спектакле. Сверхзадача и сквозное действие - главная сущность метода К.С. Станиславского и его творческого метода.</p>	ПК-6
<p>Тема 7. Предлагаемые обстоятельства и их роль в эмоциональном звучании балета.</p>	<p>Главное средство перевоплощения в сценический образ - освоение предлагаемых обстоятельств роли. Предлагаемые обстоятельства - путь, приближающий образ к себе и себя к образу. Обстоятельства места и времени действия. Влияние предлагаемых обстоятельств на характер действия. Отбор предлагаемых обстоятельств. Ознакомление с материалами, дающими представление об эпохе, среде, быте, национальных особенностях,</p>	ПК-6

	<p>социальных конфликтах (изучение иллюстративно-иконографического материала, репродукций произведений живописи, графики, скульптуры и т.п.) Жизнь как главный источник сценического воплощения. Освоение предлагаемых обстоятельств жизни персонажа и обстоятельств окружающей актера жизни.</p> <p>Три группы предлагаемых обстоятельств. Первая группа - комплекс обстоятельств, в которых персонаж находится к началу участия в сценических событиях. Вторая - обстоятельства, происходящие в спектакле: события, поступки окружающих, их взаимодействие, физическое самочувствие и т.д. Оценка предлагаемых обстоятельств и возможность самостоятельной трактовки образа. Определение побудительных мотивов действия и их связь с характером восприятия новых предлагаемых обстоятельств. Третья группа - обстоятельства актера и режиссера.</p> <p>Актерский текст как фундамент и граница создания актерских и режиссерских предлагаемых обстоятельств. Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения роли от нюансов поведения партнеров. глубокое исследование авторского текста, выразительных средств для раскрытия и создания предлагаемых обстоятельств роли. Проникновение в художественное мышление драматурга, постижение стиля автора. Путь комплексного освоения предлагаемых обстоятельств.</p>	
<p>Тема 8. Жанровые и стилистические особенности актерского сценического существования.</p>	<p>Понятие “жанр”. Основные жанры в драматургии: трагедия, комедия, драма и их подразделения. Характеристика жанров. Трагедия и ее особенности. Предмет и сущность трагедии. Особенности древнегреческой трагедии, трагедии эпохи Возрождения, классицизма и т.д. Изображение трагических периодов истории. Традиции многовекового развития жанра. Драма, ее сущность и эволюция. Комедия, и ее отличительные особенности. Эволюция комедии. Социальные функции комедии. Возникновение новых и смешанных жанров.</p> <p>Изучение стилевых особенностей автора, его драматических приемов, ритма, языка, действия, манеры появления действующих лиц и т.д. Взаимодействие жанра и стиля.</p>	<p>ПК-6</p>
<p>Тема 9. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью.</p>	<p>Практическое овладение методом действенного анализа. Освоение законов и элементов организации действия в балетном спектакле. Определение темы и идеи балетного спектакля. Определение главного события произведения, сцены и действенного конфликта.</p> <p>Определение сквозного действия балетного</p>	<p>ПК-6</p>

	<p>спектакля и сверхзадачи роли. Определение главного события и действенных фактов в жизни роли. Определение линии борьбы и место действующего лица в группировке сил.</p> <p>Биография действующего лица. Прошое. Настоящее. Будущее. Поступки и линии действия, взаимоотношения с другими действующими лицами. Зерно характера. Физиологические и биологические особенности характера. Темперамент. Социальная принадлежность и мировоззрение. Составление анкеты. Необходимость назначения на роль в зависимости от внутренних качеств характера, от свойства темперамента, степени актерского мастерства.</p>	
<p>Тема 10. Система К.С. Станиславского и ее значение для хореографического искусства.</p>	<p>Общность законов сценического бытия актера в условиях драматического и балетного спектаклей. К.С. Станиславский о преемственности театральной культуры. Жизненная правда - основа актерского искусства. Умение жить поступками, мыслями и чувствами героя как основное условие создание сценического образа. Искусство переживания и искусство представления. Двойственная природа актерской игры. Дени Дидро “Парадокс об актере”. Ремесло и дилетантизм.</p> <p>Поиск К.С. Станиславского общих законов творчества. Идеино-художественные системы - творческое обобщение и развитие К.С. Станиславским передового опыта реалистического театра. Система как научное обоснование законов актерского творчества. Тщательное изучение этих законов, поиски ряда приемов, помогающих актеру соблюдать законы творчества и использовать их в своей практике. Практика МХТ и формирование системы. Основные разделы системы К.С. Станиславского: работа актера над ролью, воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Перспектива роли и перспектива артиста. Свойство перспективы давать размах, инерцию внутренним переживаниям. Высокие этические требования К.С. Станиславского к актеру. Понятие внутренней и внешней техники актера. Внешние выразительные средства актера. Значение системы в практике мирового театрального и хореографического искусства.</p>	<p>ПК-6</p>
<p>Раздел 2. Техника актерской игры и основы исполнительской выразительности.</p>		
<p>Тема 11. Пластическая выразительность артиста балета.</p>	<p>Пластическая выразительность актерской игры как способность актера к перевоплощению роли. Структура танцевального движения. Свойства элементов танцевального движения. Обзор главных средств музыкальной выразительности (темп, динамика, ритмический рисунок, фразировка и т.д.) Понятие о музыкальной теме и способах ее развития</p>	<p>ПК-6</p>

	<p>(повторение темы, свободное и вариационное ее развитие). Разбор музыкального музыкального произведения по смысловым эпизодам. Определение предлагаемых обстоятельств. Форма сценического образа как сочетание или комплекс выразительных средств актера. Овладение пластической выразительностью актера.</p> <p>Дельсарт о жесте. С. Волконский о выразительности тела. Пантомима и жест в балетном спектакле. Жест и мимика. Классификация жестов. Обусловленность жеста мелодической, гармонической и темпоритмической структуры музыкального произведения. Влияние законов драматургии на выразительный жест. Жест механический, жест описательный, жест психологический. Соотношение рук и глаз. Красота жеста в его целесообразности и в соответствии с законом равновесия. Классификация жестов на общечеловеческие, типические, индивидуальные. Изучение жеста. Практика в жестикуляции. Понятие о сценическом ракурсе. Жест, ракурс, характер, пластическая интонация их взаимосвязь. Отбор нужного жеста и мотивированность. Жест, походка в разных предлагаемых обстоятельствах.</p>	
<p>Тема 12. Характеры и характерность в работе над образом.</p>	<p>Характер как совокупность наиболее устойчивых, отдельных черт личности, проявляющихся в поступках человека, в его отношении к себе, к другим людям, к труду. Характер - внутренняя сущность человека. Темперамент и своеобразие жизненной направленности личности. Характерность как способ выявления характера, его внешняя форма.</p> <p>Характерность - это особый характер поведения, свойственный данному лицу и группе лиц. Взаимосвязь между личностью, характером и формой.</p> <p>Внутренняя и внешняя характерность как важнейшая часть создания сценического образа. Две группы характерности. Отбор внутренней и внешней характерности с помощью "если бы". Формирование характера в зависимости обстоятельств. Возрастная, врожденная, национальная, историко-бытовая, социальная, профессиональная и индивидуальная характерность. Жизненные наблюдения как материал для поиска характерности. Поиск внутренней и внешней характерности в работе над ролью.</p>	
<p>Тема 13. Скульптурность в сценическом действии.</p>	<p>Скульптурность - способность актера находить выразительные сочетания между своим телом и окружающей средой. Соответствие движения логике сценического действия. Скульптурность в позе. Размещение в пространстве. Основной закон скульптурности в массовой сцене. Поведение героя в</p>	<p>ПК-6</p>

	<p>зависимости от классовой принадлежности, национальности, исторической эпохи.</p> <p>Соответствие с идейным замыслом автора, сверхзадачей произведения, экспозицией режиссера, своим собственным воображением, представлением о роли и пластическими возможностями. Выражение в статике и динамике физического действия. Требования к сценической выразительности.</p>	
Тема 14. Внутренний монолог и “зоны молчания”.	<p>Становление и развитие проблемы внутреннего монолога в балетном театре. Внутренний монолог в жизни. Отражение во внутреннем монологе внешней и внутренней конфликтной природы, структуры самого процесса жизни, его диалектики. Значение внутреннего монолога в пластическом взаимодействии, диалоге, в конфликтности собственного “я”. Отражение во внутреннем монологе способа мышления человека, его внутреннего конфликта, его “зерна”, направленности темперамента. Значение и роль внутреннего монолога в работе актера над внутренним образом роли. Овладение ходом мысли образа - процесс слияния актера с ролью. Этапы работы над внутренним монологом и его качественные изменения. Внутренний монолог персонажа. Взаимобратная связь внутреннего монолога и второго плана. Связь “зоны молчания” с внутренним монологом, подтекстом, со сквозным действием и “зерном”</p>	
Раздел 3. Приемы актерской техники.		
Тема 15. Внимание как психологический процесс.	<p>Сценическое внимание. Виды внимания. Многослойное внимание. Объекты внимания. Произвольное и произвольное внимание. Воля и внимание. Особенности сценического внимания. Объект внимания актера на сцене. Круги внимания. Внимание и органы чувств человека. Внимание к присутствующему и отсутствующему объекту.</p> <p>Закон внутренней техники актера: внимание актера, находящегося на сцене должно быть в каждый момент сосредоточено на определенном, верно найденном, произвольно взятом объекте. М.А. Чехов и К.С. Станиславский о процессе внимания в деятельности актера. Внимание как орудие добывания творческого материала. Значение наблюдательности в творчестве актера и режиссера.</p>	ПК-6
Тема 16. Воображение и фантазия.	<p>Роль воображения и фантазии в творчестве актера и балетмейстера. Изучение жизненного поведения человека. Мотивированность поведения и убедительность. Сценическое оправдание - мотивировка сценического поведения актера, его творческий характер. Воображение, фантазия, память. Отличие между убедительным и формальным воспроизведением человеческого поведения. Абстрактное и конкретное на сцене. Путь к</p>	ПК-6

	<p>оправданию - творческое воображение и фантазия. Задачи артиста и его внешней техники.</p> <p>Воображение и способность воспроизводить и мысленных представлениях данные опыта. Виды воображения. Обоснование вымысла воображения. Необходимость активного воображения на сцене. Фантазия - способность комбинировать данные опыта в соответствии с творческой задачей. Конкретность фантазирования. Закон внутренней техники актера - пластические действия, поступки, предлагаемые обстоятельства должны быть творчески оправданы. К.С. Станиславский о воображении актера. Значение воображения и фантазии в творчестве актера, режиссера и балетмейстера.</p>	
<p>Тема 17. Сценическое отношение факта, его оценка и восприятие.</p>	<p>Сущность всякой игры - отношение к неправде как к правде. Сценическая вера. Публичное одиночество. Восприятие как совокупность психических процессов, с помощью которых можно непосредственно осознать явления, на основе деятельности органов чувств. Эмоциональная сторона восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера. Взаимосвязь восприятия и воображения. Предпосылка активизации воображения - увлечение. Острота восприятия, сверхзадача, действие.</p> <p>Восприятие объектов окружающего мира с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса - первая и необходимая ступень, основа актерского творчества. Накопление материала и особенности актерской наблюдательности. Развитие умения видеть во всех подробностях особенности поведения человека в различных жизненных обстоятельствах, улавливать внутреннюю логику и динамику происходящих событий. Непрерывность личностных наблюдений и обобщающий их анализ.</p>	<p>ПК-6</p>
<p>Тема 18. Эмоциональная и двигательная память.</p>	<p>Основные виды памяти. К.С. Станиславский о зрительной и эмоциональной памяти. Эмоциональная память - память на чувствование. Сила эмоциональной памяти. Свойства эмоциональной памяти. Компоненты эмоциональной памяти (внешняя сценическая обстановка, настроение, мизансцена, свет, музыка и т.д.). Необходимость сильной и яркой эмоциональной памяти в творчестве актера и режиссера. Пополнение запасов эмоциональной памяти из литературы и наблюдений окружающей жизни.</p> <p>Двигательная память. Мышечно-двигательные образы движений. Значение двигательной памяти запоминании физических действий роли. Формы движения (направление, размер скорости, последовательности, в определенном ритме, характере и пр. признаков). Автоматизм в</p>	<p>ПК-6</p>

	физическом поведении актера.	
Тема 19. Чувство правды и контроль.	Чувство правды - способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой. Чувство правды контролирует игру актера. Логика и последовательность действий. Память физических действий и их практическое значение. Значение физических действий в создании и установлении верной линии роли. Логика и последовательность физических действий. Воспитание умения жить вымыслом воображения, углубленного внимания, веры в подлинность действия. Сценическая вера - это серьезное отношение к сценической неправде как к жизненной правде.	
Тема 20. Мускульная свобода.	Мускульная свобода - это целесообразное расходование и распределение мышечной энергии. Зажим. Виды зажимов (в голосовом аппарате, в ногах, в спине, в плечах и др.). Отражение зажима на переживании, внешнем воплощении и самочувствии актера. Причины появления зажима на сцене: наблюдения зрителя, потеря нужного объекта и т.п. Внимание и мускульная свобода. Закон естественной пластики. Мускульная свобода и творческое самочувствие актера. Способы устранения зажимов. Тренинг и муштра. Закон внутренней техники актера - актер, находящийся на сцене, должен быть мускульно свободным, т.е. целесообразно расходовать и распределять мышечную энергию.	ПК-6
Тема 21. Оценка и ритм.	Оценка - это отношение образа к явлению, факту, событию, словам, предмету и т.д. Верная оценка нового обстоятельства и ритм поведения. Возникновение отношения к объекту внимания. Ритм - это биение пульса внутренней жизни данной сцены, действенной насыщенности, которая привносится в содержание. Темп - это скорость действия, внешнее выражение ритма. Темпо-ритм - соотношение энергии, активности действия и его скорость.	
Тема 22. Процесс взаимодействия актеров.	Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие. Установление внутренней связи. Виды общения: общение с партнером, самообщение, внутреннее общение. Внутреннее общение - самое важное и нужное в творчестве и передаче "жизни человеческого духа" на сцене. Средства общения: глаза, жест, действие, мимика, слово. Лучеиспускание и лучевосприятие. Стадии процесса общения: ориентирование в окружающих условиях, выбор объекта; подход к объекту, привлечение его внимания, восприятие мыслей, чувств, видений партнера; передача своих видений,	ПК-6

	<p>отклик объекта. Создание органического и полного общения, Процесс взаимодействия актеров. Действенная задача, направленная на партнера. взаимозависимость приспособлений партнеров в процессе общения.</p> <p>Приспособления - внутренние и внешние ухищрения, с помощью которых применяются друг к другу при общении и помогают воздействовать на объект. Приспособление - один из важных приемов общения. Качество приспособлений: яркость, тонкость, акварельность, изящество, вкус. Оживление приспособлений при работе над ролью. Высокие требования к выразительным средствам артиста при сценическом общении.</p>	
Тема 23. Восприятие и наблюдательность.	<p>Восприятие как совокупность “психических процессов”. Эмоциональная сторона восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера. Взаимосвязь восприятия и воображения. Разные планы воображения: зрительный, слуховой, моторный. Предпосылки активизации воображения: увлечение, острота восприятия, сверхзадача, действие.</p> <p>Восприятие объектов окружающего мира с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса - первая и необходимая ступень, основа актерского творчества. Накопление материала и особенности актерской наблюдательности. Развитие умения видеть во всех подробностях особенности поведения человека в различных жизненных обстоятельствах, улавливать внутреннюю логику и динамику происходящих событий. Актер - психолог. Непрерывность личностных наблюдений и их обобщающий анализ.</p>	

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекции	Практические занятия	СРС	Всего час.
<i>Раздел 1. Актерское мастерство в балетном театре</i>				
Тема 1. Введение. Место и задачи дисциплины “Актерское мастерство и основы балетной режиссуры” в системе подготовки педагогов танца.	2	-	2	4
Тема 2. Театр как вид искусства. Специфические особенности и компоненты балетного театра.	2	-	2	4
Тема 3. Актерский образ и его особенности в хореографическом искусстве.	2	2	2	6

Тема 4. Творческое перевоплощение актера в балете.	2	2	2	6
Тема 5. Действие - основное выразительное средство сценического искусства.	2	2	2	6
Тема 6. Сквозное действие роли и сверхзадача в балетном спектакле.	2	2	2	6
Тема 7. Предлагаемые обстоятельства и их роль в эмоциональном звучании балета.	2	2	2	6
Тема 8. Жанровые и стилистические особенности актерского сценического существования.	2	2	2	6
Тема 9. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью.	2	2	2	6
Тема 10. Система К.С. Станиславского и ее значение для хореографического искусства.	2	-	2	4
<i>Раздел 2. Техника актерской игры и основы исполнительской выразительности.</i>				
Тема 11. Пластическая выразительность артиста балета.	2	2	4	6
Тема 12. Характеры и характерность в работе над образом.	2	2	4	6
Тема 13. Скульптурность в сценическом действии.	2	2	4	6
Тема 14. Внутренний монолог и “зоны молчания”.	2	2	4	6
<i>Раздел 3. Приемы актерской техники.</i>				
Тема 15. Внимание как психологический процесс.	2	2	4	5
Тема 16. Воображение и фантазия.	-	2	4	3
Тема 17. Сценическое отношение факта, его оценка и восприятие.	-	2	4	3
Тема 18. Эмоциональная и двигательная память.	-	2	4	3
Тема 19. Чувство правды и контроль.	-	2	4	3
Тема 20. Мускульная свобода.	-	2	4	3
Тема 21. Оценка и ритм.	-	2	4	3
Тема 22. Процесс взаимодействия актеров.	-	2	4	3
Тема 23. Восприятие и наблюдательность.	-	2	6	4
	30	40	74	144

5.3. Практические занятия

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоёмкость (час.)
Тема 3. Актерский образ и его особенности в хореографическом искусстве.	<ul style="list-style-type: none"> – Работа с актером - этюдный метод создания хореографических импровизаций на заданную тему. – Создание хореографического текста и пластического рисунка. – Отработка с исполнителем танцевального и пластического рисунка. 	2
Тема 4. Творческое перевоплощение актера в балете.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Создание биографии роли, конкретно образной, в форме чувственных переживаний, живых воспоминаний. 4. Тренинг на развитие техники актерского мастерства. и ассоциативно-образного мышления студента. 	2
Тема 5. Действие - основное выразительное средство сценического искусства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Упражнения на действия с разными задачами: действие с разной окраской; действие в разных предлагаемых обстоятельствах; воздействие глазами, звуком, жестом; действие в различных атмосферах. 	2
Тема 6. Сквозное действие роли и сверхзадача в балетном спектакле.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ музыкальной драматургии и стилевых особенностей произведения. 2. Создание сюжета этюда. Определение идеи, сверхзадачи, сквозного действия и предлагаемых обстоятельств. Определения конфликта. 3. Разработка предлагаемых обстоятельств и определение событий и действенных фактов. 4. Определение действенной линии героев, их взаимоотношений. 	2
Тема 7. Предлагаемые обстоятельства и их роль в эмоциональном звучании балета.	<p>Анализ выбранного произведения (балетного спектакля) и его сценический замысел: тема, идея, сверхзадача, сквозное действие, конфликт, жанр.</p> <p>Анализ текста по событиям и предлагаемым обстоятельствам.</p> <p>Освоение законов и элементов организации действия в этюде, отрывке.</p> <p>Создание этюдов на обстоятельства фрагмента спектакля и роли.</p> <p>Определение линии действия и закрепление ее в репетициях.</p>	2
Тема 8. Жанровые и стилистические особенности актерского сценического существования.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выбор музыкального произведения и его анализ. Мотивировки выбора. 2. Определение идеи, сверхзадачи, сквозного действия. 3. Создание сюжета этюда. Определение жанра и стиля. 	2

Тема 9. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение характеров, трактовка ролей. Составление биографии действующего лица. 2. Создание сценария этюда с подробным изложением действенной партитуры, использованием выразительных средств: света, костюмов, декорации-планировки и распределения ролей. 3. Работа с актером - этюдный метод создания хореографических импровизаций на заданную тему. 4. Создание хореографического текста и пластического рисунка. 	2
Тема 11. Пластическая выразительность артиста балета.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комплексный тренинг актерской психотехники. 	2
Тема 12. Характеры и характерность в работе над образом.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Упражнения на внутреннюю и внешнюю характерность. 2. Составление анкеты образа. 3. Упражнения на походку, на бег в разных предлагаемых обстоятельствах. 	2
Тема 13. Скульптурность в сценическом действии.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Упражнения и этюды на тренировку навыков и качеств сценического действия. 2. Упражнения и этюды на организацию движения во времени и пространстве и на организацию движения и музыки. 	2
Тема 14. Внутренний монолог и “зоны молчания”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Актерский и пластический тренинг: импровизации - выполнение заданий на смену физического самочувствия, на зерно растения, животного, борьбу атмосфер; на умение выразить мысль через лаконично отобранные детали, мизансцену, через музыку и пластический рисунок. 2. Работа над внутренним монологом и вторым планом. 	2
Тема 15. Внимание как психологический процесс.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тренинг элементов сценического действия (упражнения на внимание: слуховое, зрительное, осязательное, вкусовое, на круги внимания, на смену объектов внимания). 	2
Тема 16. Воображение и фантазия.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Упражнения на оправдание действий, не связанных между собой, на оправдание слов. 2. Этюды на природно-физиологическую, профессиональную, национальную, внешнюю характерность прошлого. 	2
Тема 17. Сценическое отношение факта, его оценка и восприятие.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Упражнения на перемену отношения к вещам, к месту действия, к внутреннему объекту, на восприятие и оценку события. 	2
Тема 18. Эмоциональная и двигательная память.	Тренинг эмоциональной и двигательной памяти, актерской выразительности.	2
Тема 19. Чувство правды и контроль.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Упражнения на память физических действий, преодоление физических и психологических препятствий, оценки 	2

	обстоятельств.	
Тема 20. Мускульная свобода.	1. Упражнения на переливание внутренней энергии, техники походки, падения др.	2
Тема 21. Оценка и ритм.	Упражнения на оценку обстоятельств и смену ритма.	2
Тема 22. Процесс взаимодействия актеров.	1. Тренинг сецнического общения. Установление точных взаимоотношений с партнером, поиск ярких приспособлений	2
Тема 23. Восприятие и наблюдательность.	1. Этюды наблюдения. 2. Создание роли, конкретно образной, в форме чувственных переживаний, живых воспоминаний. 3. Оживление биографии фактами, деталями. 4. Создание анкеты об образе, в которой отражены социальное происхождение, мировоззрение, условия прошлой и настоящей жизни персонажа, материальная обеспеченность, где и кем работает, образование, наследственно-биологические особенности физической природы образа, бытовая среда, качество интеллекта, качество темперамента.	2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

6.1. Основная литература

1. Громов, Юрий Иосифович. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера [Текст] : [учебное пособие] / Ю. И. Громов. – Изд. 2-е, испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2011. – 251 с. : фот. – (Мир культуры, истории и философии) . - Имеется электронная версия.

Громов, Юрий Иосифович. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Ю. И. Громов. – Изд. 2-е, испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2011. – 251 с. : фот. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/1945/>

1. Маркова, Елена Викторовна. Уроки пантомимы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Маркова. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/3822/> .

2. Пластическое воспитание [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения творческих вузов / ФГБОУ ВПО «Красноярская государственная академия музыки и театра», Кафедра мастерства актера; сост. А.И. Дудкин. – Красноярск: ТЦ ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2012. – 124 с.

Пластическое воспитание [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения творческих вузов / сост. А. И. Дудкин ; ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра мастерства актера. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 124 с. – Режим доступа :

6.2. Дополнительная литература

1. Актерское мастерство в хореографии [Электронный ресурс] : лекционные материалы для студентов очной и заочной форм обучения: уровень основной образовательной программы – бакалавриат, направление подготовки – 071200.62 «Хореографическое искусство», профиль – «Бальный танец», «Современный танец» / Людмила Витальевна Тулаева. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2012. — 14 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1660.

1. Балет. Танец. Хореография : краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н. А. Александрова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 624 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/140712/#3> (дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.-Текст: электронный.

2. Безуглая, Галина Александровна. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа [Текст] : учебное пособие: допущено УМО по образованию в области хореографического искусства для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Хореографическое искусство" / Галина Александровна Безуглая. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 272 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .

3. Безуглая, Галина Александровна. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа [Электронный ресурс] : учебное пособие: допущено УМО по образованию в области хореографического искусства для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Хореографическое искусство" / Галина Александровна Безуглая. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 272 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/63595/#1>.

4. Вашкевич, Николай Николаевич. История хореографии всех веков и народов [Электронный ресурс] / Н. Н. Вашкевич. – СПб. : Лань, : Планета музыки, 2009. – 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/1941/> . ISBN 5-8114-0994-5.

5. Козлов, Николай Иванович. Пластическая выразительность как один из определяющих компонентов в создании художественного образа [Текст] : учебное пособие для учащихся и преподавателей музыкальных, театральных и подготовительных отделений ДШИ и колледжей / Николай Иванович Козлов. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 19 с. : мяг.

6. Фокин, Михаил Михайлович. Против течения [Электронный ресурс] : воспоминания балетмейстера / Михаил Михайлович Фокин. — 2-е изд., испр. и доп. — 1 файл в формате PDF. — Ленинград : Искусство, 1981. — 510 с. : ил., портр. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=895. — Полнотекстовый документ на жестком диске.

7. Фокин, Юрий Георгиевич. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и содержание, творчество [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Фокин. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Академия, 2002. – 153 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=896.

Журналы

1. Балет [Текст] : литературно - критический, историко - теоретический иллюстрированный журнал / гл. ред. В. И. Уральская

Балет [Электронный ресурс] : литературно - критический, историко - теоретический иллюстрированный журнал. – Электрон. периодическое изд. – М. : "Книга-сервис". – Режим доступа : <http://www.russianballet.ru/rus/archives.htm> . - Российский рецензируемый научный журнал (ВАК).

2. Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой [Текст] : учебно -

- методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства / Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой. – СПб. : АРБ им. А. Я. Вагановой. ISSN 1681-8962.
3. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств [Текст] : журнал теоретических и прикладных исследований / Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : КемГУКИ
Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств [Электронный ресурс] : журнал теоретических и прикладных исследований. – Электрон. периодическое изд. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ). – Режим доступа : <http://vestnik.kemguki.ru/> . - Российский рецензируемый научный журнал (ВАК).
4. Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование [Текст] : учебно - методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства / Министерство культуры Российской Федерации, Московская государственная академия хореографии ; гл. ред. М. К. Леонова. – М. : МГАХ. – (ISSN 2227-4855).

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php) – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 1 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 4 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 5 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Танцевальные классы, оборудованные хореографическими станками и зеркалами, магнитофон, акустические колонки;

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Свободно распространяемое, в т.ч. отечественное, ПО: браузер Opera, Браузер GoogleChrome, Браузер MozillaFirefox, LMSMoodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, ОСUbuntu, ОС Debian, AdobeAcrobatReader, OBSStudio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip