

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«05» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.1 Основы режиссуры и актерского мастерства

Направление подготовки/специальность: 52.03.01 - Хореографическое искусство

Профиль/направленность/специализация: Танцевально-эстетическая педагогика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2021

Автор программы:

Кандидат педагогических наук, доцент Белякова Наталья Витальевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «10» июня 2021 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «05» июля 2021 г. № 8.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	6
3. Объем и содержание дисциплины.....	6
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	16
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	26
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	28
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	28

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм

ПК-8 Способен к разработке и реализации комплексных культурно-просветительских программ в сфере хореографического искусства, ориентированных на потребности различных социальных групп

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- балетмейстерско-постановочный
- культурно-просветительский

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного образования; научных исследований), 04 Культура, искусство (в сфере хореографического искусства)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм	Применяет знания режиссуры, актерского мастерства в постановочной, репетиторской и педагогической деятельности

	ПК-8 Способен к разработке и реализации комплексных культурно-просветительских программ в сфере хореографического искусства, ориентированных на потребности различных социальных групп	Использует режиссерские навыки создания комплексных культурно-просветительских программ в сфере хореографического искусства
--	--	---

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения											
		Очная (семестр)						Заочная (семестр)					
		3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	История костюма	+						+					
2	Композиция и постановка танца	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Музыкальное искусство	+						+					
4	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков		+						+				
5	Сценическое оформление танца		+						+				
6	Сценография		+						+				
7	Творческая практика				+						+		
8	Театральное искусство		+						+				

ПК-8 Способен к разработке и реализации комплексных культурно-просветительских программ в сфере хореографического искусства, ориентированных на потребности различных социальных групп

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения	
		Очная (семестр)	Заочная (семестр)
		8	8
1	Преддипломная практика	+	+

3	Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла. Работа режиссера над постановочным планом спектакля.	2	1	2	-	4	12	Опрос
4	Выразительные средства балетного театра.	2	-	4	-	6	12	Реферат
5	Принципы, работы режиссера с актером.	4	1	4	-	6	12	Устный опрос
6	Техника актерской игры и основы исполнительской выразительности	2	-	4	1	4	12	Выполнение практических заданий
7	Актерский образ и его особенности в хореографическом искусстве. Творческое перевоплощение.	2	-	4	1	4	12	Устный опрос
8	Основные положения системы К.С. Станиславского. Сверхзадача и сквозное действие.	2	1	4	1	4	11	Устный опрос
9	Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью.	2	1	4	1	4	10	Подготовка и выступление с докладом
10	Выразительные средства артиста балета. Скульптурность. Хореографический текст.	2	1	4	1	6	10	Доклад
11	Характер и характерность в работе над образом. Жанровые и стилистические особенности актерского существования.	2	-	4	1	6	10	Выполнение практических заданий

Тема 1. Театр как вид искусства, специфические особенности и компоненты балетного театра. (ПК-4)

Лекция.

Театр как одна из форм художественного отражения действительности. Сущность театрального искусства – художественное отражение действительности через столкновение человеческих характеров в драматическом действии. Специфические особенности театрального искусства. Действенная природа театра. Актер – материал, орудие, творец в одном лице. Коллективность – одна из основных особенностей театрального искусства. Спектакль – результат коллективного творчества (хореографа, режиссера, актера, художника, композитора, работников цехов, обслуживающего персонала и т.д.). Их взаимосвязь и взаимоотношения.

Синтетическая природа балетного театра – органическое сочетание выразительных средств музыки, хореографии, живописи и т.д. Действенное и зрелищное начала. Значение различных компонентов и выразительных средств в создании балетного спектакля. Театр – искусство, отраженное во времени и пространстве.

Задачи балетного театра на современном этапе развития искусства. Эмоциональность и заразительность театра, непосредственность восприятия. Познавательное и воспитательное значение театрального искусства. Различные виды театров: опера, балет, пантомима, драма, комедия и т.д.

Практическое занятие.

1. Охарактеризуйте действенную природу балетного театра.
2. Выявите особенности театрального и хореографического искусства.
3. В чем значение выразительных средств балетного спектакля?
4. Выявите общность законов сценического бытия актера в условиях драматического спектакля и хореографического представления.
5. Каковы задачи балетного театра на современном этапе развития искусства?

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Работа с искусствоведческой, учебно-методической литературой, драматургией, проработка конспектов лекций и вопросов, контрольная работа.
- 2 Подготовка к опросу, докладов, рефератов по теме, просмотр спектаклей.
- 3 Комплекс упражнений и этюдов, творческие задания, подготовка к показу.

Тема 2. Режиссер, его роль и значение в творческом процессе создания балетного спектакля. Особенности режиссуры музыкального театра. (ПК-4)

Лекция.

Режиссер - идейный и художественный руководитель театра, педагог, организатор. Режиссер - создатель спектакля, объединяющий все компоненты в единое художественное целое.

Значение образного мышления в творчестве режиссера. Задача режиссера, перевести драматургическое произведение в сценическое (спектакль). Определение режиссером идейно-художественного замысла балетного спектакля. Изучение исторических, литературных, иконографических и других материалов, относящихся ко времени и месту действия хореографической сцены, сюиты, спектакля. Глубокий и всесторонний анализ материала.

Жанр постановки. Осуществление режиссером своего замысла в постановочном плане. Определение сверхзадачи и сквозного действия постановки. Определение главных событий и отдельных эпизодов. Конфликт. Композиция. Темпоритмическое решение. Сценическая трактовка ролей. Создание характера действующего лица.

Работа режиссера с актерами над созданием сценических образов. Раскрытие и уточнение предлагаемых обстоятельств сценического действия, установление взаимоотношений между действующими лицами. Расстановка действующих лиц, участвующих в разрешении основного конфликта сцены. Выявление перед актерами идейной основы, устанавливающей неразрывную связь драматургии, режиссуры и актерского мастерства. Методы и формы работы с актерами. Атмосфера постановки, поиск выразительных средств для ее решения. Особенности репетиционного процесса балетного спектакля.

Работа режиссера с художником, композитором и другими создателями спектакля. Подчинение компонентов спектакля общему замыслу. Роль мировоззрения режиссера, его художественной культуры в воплощении идейно-художественного замысла спектакля. Профессиональная этика режиссера.

Практическое занятие.

- 1 1. Обоснование студентом выбора пьесы.
- 2 2. Обсуждение пьесы на общем занятии группы.
- 3 3. Выбор отрывка для самостоятельной режиссерской работы.
- 4 4. Идейно-тематический анализ пьесы. Определение идеи пьесы. Определение сверхзадачи спектакля.
- 5 5. Определение основного события спектакля, акта, картины. Определение исходного, центрального и главных событий.
- 6 6. Нахождение основного конфликта пьесы, определяющего сквозное действие спектакля, борьбу идей.
- 7 7. Расстановка действующих лиц по отношению к основному конфликту. Сквозное действие спектакля.
- 8 8. Характеристика действующих лиц пьесы.
- 9 9. Анализ поступков лиц, действующих в определенной исторической среде, в конкретных предлагаемых обстоятельствах. Анализ языка персонажей.
- 10 10. Создание биографии образа. Определение сквозного действия и сверхзадачи роли.
- 11 11. Изучение предлагаемых обстоятельств пьесы. Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях, в которых происходит развитие действия пьесы.
- 12 12. Художественные особенности пьесы. Композиция пьесы. Определение жанровых особенностей пьесы.

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Работа с искусствоведческой, учебно-методической литературой, драматургией, проработка конспектов лекций и вопросов, контрольная работа.
- 2 Подготовка к опросу, докладов, рефератов по теме, просмотр спектаклей.
- 3 Комплекс упражнений и этюдов, творческие задания, подготовка к показу.
- 4 Прочитать книги: Сац И. А. Музыка в спектакле. М., 1971; Михайлова А.И. Образ спектакля. /Художник. Сцена. Экран. М., 1985; Мастерство режиссера. Сб. статей. М, 1956; Меерович И.М. Музыкальное оформление спектакля. М., 1985.

Тема 3. Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла.

Работа режиссера над постановочным планом спектакля.

(ПК-8)

Лекция.

Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла. Постановочный план спектакля
Замысел - это творчески организующее начало в работе режиссера, приводящее к гармонии и целостности все компоненты, рождающие ба-летный спектакль. Художественная целостность и глубина замысла. Значение в процессе рождения замысла личного "багажа" режиссера - знания жизни, законов логики, композиции, умения образно мыслить. Замысел - творчество, необходимое для каждого художника. Индивидуальный процесс рождения замысла. Фундамент рождения замысла - глубокое изучение жизни, наблюдательность, активность восприятия жизненных событий и фактов, взаимоотношений людей. Роль творческого воображения в процессе зарождения замысла. Эмоциональность, конкретность, глубина замысла заключают в себе элементы формы.

Тема, идея, материал – основные компоненты авторского замысла. Замысел спектакля – сложный творческий акт, складывающийся в результате глубокого и всестороннего изучения материала (исторической действительности, социальных конфликтов эпохи, жизненных ситуаций и т.п.). Изучение литературных, иконографических и других материалов, относящихся ко времени и месту действия хореографической сцены, сюиты.

Обор действий, поступков, движений, характерных для определения времени, места действия, профессии, внутреннего состояния персонажа. Ве-душая роль сверхзадачи постановщика в выборе художественных средств. Образное видение будущего спектакля и воплощение режиссера своего за-мысла в постановочном плане. Стиль автора, язык и др. особенности.

Практическое занятие.

1. Работа над режиссерскими этюдами.
2. Определенные темы и идеи этюда.
3. Разработка сюжета и действенного конфликта.
4. Создание сценария этюда.
5. Пластическое воплощение замысла со студентами группы под руководством преподавателя.
6. Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студента (решение этюда в пространстве).
7. Анализ пьесы. Определение сверхзадачи спектакля, главной темы, сквозного действия. Расстановка идейно-смысловых акцентов в спектакле. Ха-рактеристика атмосферы спектакля, образов и их места по отношению к сквозному действию спектакля. Схема режиссерского анализа. Деление сценария на сцены, эпизоды с конкретной их разработкой, с указанием задач каждого эпизода, принципов его хореографического решения. Оценка фактов и событий. Вскрытие сюжета через линию действия ролей. Режиссерская характеристика основных действующих лиц. Сверхзадача автора и сквозное действие.
8. Образ спектакля.
9. Жанр и стиль спектакля.
10. Композиция спектакля. Определение основных событий спектакля как этапов непрерывно развивающегося действия. Выявление линии сквозного действия. Режиссерская оценка каждого события, определение основных компонентов развития действия.
11. Пластическое решение спектакля. Система мизансцен, как одно из выразительных средств, способствующих донесению до зрителя основного режиссерского замысла. Танец, фехтование, драка и др. виды пластического решения сцены из спектакля.
12. Принципы художественного оформления спектакля. Соот-ветствие замысла декоративному оформлению, стилю автора, характеру и жанру произведения. Роль сценографии в раскрытии режиссерского замысла спектакля. Световое решение спектакля. Костюмы, грим, реквизит, бутафория и пр. Музыкальная и шумовая партитура спектакля.
13. Составление кален-дарного плана репетиций, сметы расходов, плана выпуска спек-такля.
14. Изложение постановочного плана спектакля в письмен-ной форме. Вы-пуск спектакля и обсуждение его на зрительской конференции. Учет зрительского восприятия спектакля.

Задания для самостоятельной работы.

1. Выбрать отрывок для самостоятельной режиссерской работы.
2. Составить схему режиссерского анализа.
3. Определить основное собы-тие спектакля, акта, картины.
4. Составить режиссерскую характеристику основных действующих лиц.
5. Знакомство с постановочными планами К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, Е. Б. Вахтангова, В.Э.Мейерхольда, А.Я. Таирова, Г.А.Товстоногова и др.
6. Прочитать книги: Завадский Ю.А. Рождение спектакля. М., 1975; Ремез О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. М., 1983. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства. М., 1981.
7. Разработка сюжета и действенного конфликта. Создание сценария этюда.

Тема 4. Выразительные средства балетного театра. (ПК-4)

Лекция.

Выразительные средства балетного театра.

Поиски выразительности в балетном спектакле. Зависимость выразительных средств от режиссерского замысла и своеобразия стиля и жанра произведения. Общие принципы поисков. Обязанность режиссера - определение сверхзадачи и сквозного действия, внедрение их в ежедневный творческий процесс создания спектакля. Художественная целостность спектакля, его образная выразительность. Перспектива артиста и роли. Важнейшее свойство перспективы - давать простор и размах внутренним переживаниям и внешним действиям. Перспектива режиссерского построения - это перспектива развивающегося действия. Выразительные средства режиссера: темпо-ритм, мизансцена, свет, музыка и т.д. Выразительное средство акцентировки - темпо-ритм. Темпо-ритмическая монотонность эпизодов, картин и необходимость смены темпо-ритмической окраски и нарастания их остроты.

Сценическое время и пространство, чувство ритма. Режиссерский слух: временной и пространственный. Временной - чувство скоростей, пространственный - умение выразительно распределять актеров в пространстве, чувство пластической выразительности.

Проявление чувства ритма в умении режиссера насытить каждую единицу времени нужным количеством и качеством художественной информации, и соответственно каждую пространственную единицу (передвижение в пространстве, корректировка пластики, его траектория).

Понятие «композиция спектакля». Обусловленность композиции содержанием, характером художественного произведения. Законы композиции: повтор, контраст, модуляция и использование их в процессе создания спектакля. Повтор - повторение какой-то темы при соединении частей спектакля. Контраст - соединение частей по контрасту и использование выразительных средств.

Модуляция - разработка, варьирование темы при ее повторении. Взаимосвязь приемов и способов композиции с идейно-художественным замыслом спектакля, его жанром и стилем. Композиция - венец формы спектакля. Цель композиции расположить все части в спектакле так, чтобы они замыкались в полное выражение идеи.

Атмосфера как выразительное средство спектакля. Зависимость от эмоционального зерна. Сценические выразители атмосферы: физическое самочувствие, действие, темпо-ритм, мизансцена, свет, музыка и т.д. Актер - выразитель атмосферы. Роль декорационного, цветового, светового, музыкального решения в создании атмосферы. Место костюма и реквизита в создании атмосферы. Значение света в спектакле. Концентрация внимания на главном в эпизоде, организация разных планов. Цвет в спектакле как выразитель эмоционального звучания спектакля. Взаимосвязь выразительных средств режиссуры и их единство в создании целостного художественного образа балетного спектакля.

Практическое занятие.

Работа над выразительными средствами, хореографическим текстом и пластическим рисунком.

Хореографические импровизации на темы отдельных сцен – этюдный метод работы.

Определение масштабов сценического пространства (планировка среды, в которой разворачиваться танцевально-пластический материал – танца, сцены, спектакля).

Овладение приемами построения группировок и мизансцен.

Задания для самостоятельной работы.

1. Выбор музыкального произведения и анализ его. Мотивировка выбора.
2. Определение идеи, сверхзадачи, сквозного действия.
3. Создание сюжета этюда. Определения конфликта.
4. Разработка предлагаемых обстоятельств и определение событий и действенных фактов.
5. Работа над выразительными средствами, хореографическим текстом и пластическим рисунком.
6. Изучение и отработка подлинного танцевального и пластического рисунка роли.

Тема 5. Принципы, работы режиссера с актером. (ПК-8)

Лекция.

Принципы работы режиссера с актером.

Главное выразительное средство театрального искусства - актер. Жи-вой, творчески действующий актер - основной материал и выразитель ре-жиссерского замысла. Задачи режиссера в работе с актером. Общие принци-пы и характер взаимоотношений режиссера с актером. Поиск зерна, физиче-ского самочувствия роли, зна-ние атмосферы, эпохи, глубокое проникнове-ние в стилистику автора; репетиции и индивидуальная работа с актером; максимальное во-влечение актера в сотворчество. Умение режиссера увлечь ак-теров, раскрыть их творческие индивидуальности, сплотить в единой цели – сверхзадаче. Обязанность режиссера - творческая организация сценического действия, выявление конфликта через взаимодей-ствие между актерами.

Личный пример режиссера - верный путь для воспитания у актеров вы-соких этических качеств и дисциплины. Режиссер - воспитатель коллектива. Подготовка режиссера к репетиции - залог ее успешного прове-дения. Обязанности режиссера: знать события и предлагаемые обстоятельст-ва, конфликт, линии действия, сверхзадачу спектакля и ролей, добиться пра-вильного самочувствия актера. Требования режиссера к исполнителям: зна-ние линии роли, биографии действующего лица, второй план и внутренний монолог, подтекст, "течение дня", домашняя работа над ролью и активное сотворчество на репетициях, творческое оправдание заданий режиссера.

Практическое занятие.

Работа с актером – этюдный метод создания хореографических импровизаций на заданную тему.

Создание хореографического текста и пластического рисунка.

Отработка с исполнителем танцевального и пластического рисунка.

Перевоплощение в образ как создание внутренней духовной жизни нового лица. Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение актера.

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Подготовить сообщение о творческом содружестве режиссера, балетмейстера и актера в хореографическом искусстве.
- 2 Концепции театра крупнейших русских и зарубежных режиссеров.

Тема 6. Техника актерской игры и основы исполнительской выразительности (ПК-4)

Лекция.

Не предусмотрена.

Практическое занятие.

Создание биографии роли, конкретно образной, в форме чувственных переживаний, живых воспоминаний.

Тренинг на развитие техники актерского мастерства и ассоциативно-образного мышления студента.

Создание внутренней и внешней характеристики

Поиск выразительных средств в процессе перевоплощения

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Ознакомиться со статьей «Проблема образа в сценическом творчестве» // Материалы занятий лаборатории народного артиста СССР А.Д. Попова. Вып. 1. М., 1959.
- 2 Привести примеры идеального перевоплощения в образ артистов зарубежного и отечественного балетного искусства, записать в творческий дневник.
- 3 Конспект литературы: Кристи Г. Воспитание актера школы К.С. Станиславского. М, 1968. – с. 245 – 265, 413 -420.
- 4 Создание и описание биографии образа.

Тема 7. Актерский образ и его особенности в хореографическом искусстве. Творческое перевоплощение. (ПК-8)

Лекция.

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 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.

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.

Отдельный персонаж. Индивидуализация образа. Образ – характер, создаваемый актером, все элементы внутренней и внешней характерности 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.

Практическое занятие.

1. Создание биографии роли, конкретно образной, в форме чувственных переживаний, живых воспоминаний.
2. Тренинг на развитие техники актерского мастерства и ассоциативно-образного мышления студента.
3. Создание внутренней и внешней характерности.
4. Поиск выразительных средств в процессе перевоплощения.

Задания для самостоятельной работы.

1. Работа с искусствоведческой, учебно-методической литературой, драматургией, проработка конспектов лекций и вопросов, контрольная работа. Подготовка к опросу, докладов, рефератов по теме, просмотр спектаклей. Комплекс упражнений и этюдов, творческие задания, подготовка к показу.
2. Прочитать и законспектировать схему линии действия в сцене «Бассейн» из режиссерского плана «Отелло» // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т.4. М., 1957. – с. 296 – 310.

Тема 8. Основные положения системы К.С. Станиславского. Сверхзадача и сквозное действие. (ПК-8)

Лекция.

Действие – основа сценического искусства. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение. Через активное, конкретное целеустремленное, органичное действие воплощается внутренняя жизнь образа и раскрывается идейный замысел пьесы. 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. Действие – это единый психофизический процесс, волевой акт, направленный к определенной цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами, выраженный во времени и пространстве.

Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Составные части действия: оценка, пристройка, выбор приспособлений, воздействие. Значение простейших физических действий в творчестве актера. Действие и чувство. Действие и движение. Разность понятий. Действие и противодействие. Внутреннее и внешнее действие. 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.

Основные принципы системы Станиславского: 1) жизненная правда; 2) идейная активность искусства, нашедшей свое выражение в сверхзадаче; 3) утверждение действия в качестве возбудителя сценических переживаний и основного материала сценического искусства; 4) органичность творчества актера; 5) творческое перевоплощение актера в образ. Основные разделы системы К.С.Станиславского: работа актера над собой: воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Работа актера над ролью.

Понятие «сверхзадача» и «сверх-сверхзадача». Сверхзадача – главный центр, сердце произведения, основная цель, ради которой писатель создал свое произведение, артист творит роль. «Передача на сцене чувств и мыслей писателя, его мечтаний, мук и радостей является главной задачей спектакля. Условимся же на будущее называть эту главную, всеобъемлющую цель, притягивающую к себе все без исключения задачи, вызывающие творческое стремление двигателей психофизической жизни и элементов самочувствия артисто-роли – сверхзадачей писателя» (Станиславский К.С. т.2 с. 412).

«Сверх-сверхзадача» – это главная жизненная цель художника, ради которой он пришел в искусство.

«Действенное, внутреннее стремление через всю пьесу двигателей психической жизни артисто-роли – сквозное действие». (Станиславский К.С.). Сверхзадача и сквозное действие – главный компас в творчестве актера и режиссера. Сверхзадача должна быть сознательной и эмоциональной, волевой.

Конфликт. Сквозное действие и контрдействие. Событие. Развитие событийного мышления актера и режиссера. Событие-поворот в развитии действия. Значение сверхзадачи и сквозного действия в процессе создания целостного образа балета и роли.

Практическое занятие.

Что является основой сценического искусства?

Каковы признаки действия?

Определите виды и составные части действия.

Установите значение простейших физических действий в творчестве актера.

Охарактеризуйте внутренние и внешние действия актера.

Выявите основные принципы и разделы системы К.С.Станиславского.

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Прочитать и законспектировать схему линии действия в сцене «Бассейн» из режиссерского плана «Отелло» // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т.4. М., 1957. – с. 296 – 310.

Тема 9. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью. (ПК-4)

Лекция.

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.

Определение сквозного действия балетного спектакля и сверхзадачи роли. Определение главного события и действенных фактов в жизни роли. Определение линии борьбы и место действующего лица в группировке сил.

Биография действующего лица. Прошлое. Настоящее. Будущее. Поступки и линия 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.

Практическое занятие.

Определение характеров, трактовка ролей. Составление биографии действующего лица.

Создание сценария этюда с подробным изложением действенной партитуры, с использованием выразительных средств: света, костюмов, декораций-планировки и распределением ролей.

Работа с актером – этюдный метод создания хореографических импровизаций на заданную тему.

Создание хореографического текста и пластического рисунка.

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Прочитать и законспектировать: Кристи Г. Воспитание актера школы К.С. Станиславского. М., 1968. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. М., 1990. – с. 23 – 25, 41 – 45, 278 – 298, 377.

Тема 10. Выразительные средства артиста балета. Скульптурность. Хореографический текст. (ПК-8)

Лекция.

Пластическая выразительность актерской игры как способность актера к воплощению 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 (повторение темы, свободное и вариационное ее развитие). Разбор музыкального произведения по смысловым эпизодам. Определение предлагаемых обстоятельств. Форма сценического образа как сочетание или комплекс выразительных средств актера. Овладение пластической выразительностью актера

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.

Скульптурность – как 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 зависимости от классовой принадлежности, национальности, исторической эпохи.

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.

Практическое занятие.

Упражнения-этюды на овладение пластической выразительностью актера.

Упражнения-этюды на организацию движения во времени и пространстве и на организацию движения и музыки.

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Законспектировать: Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М, 1968. – с. 153 – 173. Немеровский А.Н. Пластическая выразительность актера. М 1988. с13-28. Кох И. Основы сценического движения. Л. 1970. с.50-56.
- 2 Фантазирование о роли. Составление характеристики персонажа.
- 3 Ведение дневника наблюдений о роли и запись в нем всех этапов работы.

Тема 11. Характер и характерность в работе над образом. Жанровые и стилистические особенности актерского существования. (ПК-4)

Лекция.

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. Ха-рактерность – это особый характер поведения, свойственный данному лицу или группе лиц. Взаимосвязь между личностью, характером и формой.

Внутренняя и внешняя характерность как важнейшая часть создания сценического образа. Две группы характерности. Отбор внутренней и внеш-ней характерности с помощью « если бы». Формирование характера в зависи-мости от 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.

Практическое занятие.

Упражнения на внутреннюю и внешнюю характерность

Составление анкеты образа.

Упражнения на походку, на бег в разных предлагаемых обстоятельствах.

Этюды на наблюдения.

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Законспектировать: Станиславский К.С. Собр. соч.: В 9 т. Т.3., М., 1990. – с. 225 – 250.
- 2 Чехов М.А. Литературное наследие: В 2 т. Т. 2. Об искусстве актера. М., 1986. с. 328 -329, 438.
- 3 Поиск внутренней и внешней характерностью в работе над ролью в курсовой работе. Анкета об образе.
- 4 Подготовить доклад по одному из балетных жанров.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

5 семестр

- текущий контроль – 60 баллов
- контрольные срезы – 1 срез по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки

1.	Театр как вид искусства, специфические особенности и компоненты балетного театра.	Участие в работе семинара: ответы на вопросы,	5	(4-5) Сообщение студента по данной теме раскрывает достаточный уровень овладения лекционным материалом и самостоятельного освоения дополнительной информацией из литературных источников, а также умение использовать практические примеры. (2-3) Студент умеет обирать необходимую информацию по заданной теме, вникает в суть проблемы, применяет к практической работе. (1) Студент слабо ориентируется в информационном материале по теме, затрудняется в приведении практических примеров
2.	Премияльные баллы		20	Дополнительные премияльные баллы могут быть начислены за результативное участие в проектах, конференциях и другие формы активности в процессе изучения дисциплины с указанием баллов за каждый вид активности - постоянная активность во время практических занятий – 10 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде (конференции) по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - участие в выставке по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале РИНЦ – 10 / 15 / 20
3.	Ответ на экзамене		30	10-17 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно» 18-24 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо», 25-30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично».
4.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		50	Подготовка аналитического обзора по определённой теме, проблеме
5.	Итого за семестр		100	

семестр

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
--------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------------------

1.	Режиссер, его роль и значение в творческом процессе создания балетного спектакля. Особенности режиссуры музыкального театра.	Доклад(контрольный срез)	10	Доклад содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
2.	Итого за семестр			

5 семестр

- текущий контроль – 60 баллов
- контрольные срезы – 1 срез по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла. Работа режиссера над постановочным планом спектакля.	Опрос	5	(4-5) Сообщение студента по данной теме раскрывает достаточный уровень овладения лекционным материалом и самостоятельного освоения дополнительной информацией из литературных источников, а также умение использовать практические примеры. (2-3) Студент умеет обирать необходимую информацию по заданной теме, вникает в суть проблемы, применяет к практической работе. (1) Студент слабо ориентируется в информационном материале по теме, затрудняется в приведении практических примеров
2.	Выразительные средства балетного театра.	Реферат	15	Оценивается соответствие информационного материала избранной теме, планы реферата, последовательность, логика изложения, содержательность, наличие новых источников, образный язык изложения, примеры из практики

3.	Принципы, работы режиссера с актером.	Устный опрос	5	<p>(4-5) Сообщение студента по данной теме раскрывает достаточный уровень овладения лекционным материалом и самостоятельного освоения дополнительной информацией из литературных источников, а также умение использовать практические примеры.</p> <p>(2-3) Студент умеет обирать необходимую информацию по заданной теме, вникает в суть проблемы, применяет к практической работе.</p> <p>(1) Студент слабо ориентируется в информационном материале по теме, затрудняется в приведении практических примеров</p>
4.	Техника актерской игры и основы исполнительской выразительности	Выполнение практических заданий	10	<p>8-10 баллов - студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание практического учебного материала; умеет свободно выполнять исполнительские действия, предусмотренные программой;</p> <p>7-5 балла - применяет теоретические знания и практические навыки в исполнительской деятельности, полученные в течение всего семестра; задания выполняет в полном объеме, но допускает некоторые неточности;</p> <p>4-2 балла – обнаруживает знания основного учебного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии; выполняет практические задания; слабо владеет учебным материалом</p> <p>2-1 балл - не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных практических задач; допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.</p>
5.	Актерский образ и его особенности в хореографическом искусстве. Творческое перевоплощение.	Устный опрос	5	<p>(4-5) Студент по данной теме раскрывает достаточный уровень овладения лекционным материалом и самостоятельного освоения дополнительной информацией из литературных источников, а также умение использовать практические примеры.</p> <p>(2-3) Студент умеет обирать необходимую информацию по заданной теме, вникает в суть проблемы, применяет к практической работе.</p> <p>(1) Студент слабо ориентируется в информационном материале по теме, затрудняется в приведении практических примеров</p>
6.	Основные положения системы К.С. Станиславского. Сверхзадача и сквозное действие.	Устный опрос	5	<p>(4-5) Студент по данной теме раскрывает достаточный уровень овладения лекционным материалом и самостоятельного освоения дополнительной информацией из литературных источников, а также умение использовать практические примеры.</p> <p>(2-3) Студент умеет обирать необходимую информацию по заданной теме, вникает в суть проблемы, применяет к практической работе.</p> <p>(1) Студент слабо ориентируется в информационном материале по теме, затрудняется в приведении практических примеров.</p>

7.	Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью.	Подготовка и выступление с докладом (контрольный срез)	10	<p>8-10 баллов -содержание доклада соответствует теме исследования, ее целям и поставленным задачам; выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики; присутствует логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация работы, ее завершенность; продемонстрировано самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы; лаконичное и грамотное изложение материала.</p> <p>5-7 баллов содержание доклада соответствует теме исследования, но не соответствует целям и задачам; тема слабо выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики; проведен анализ учебной литературы без ссылки на научную литературу; нарушена логическая последовательность изложения материала; недостаточная аргументация сделанных выводов; работа оформлена с небольшим нарушением заявленных требований;</p> <p>2-4 балла - содержание доклада не соответствует теме исследования; не выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики; материал изложен непоследовательно и нелогично; нет собственных выводов, не продемонстрирована самостоятельность суждений; в тексте встречается большое количество грамматических ошибок; работа оформлена с нарушением заявленных требований;</p> <p>Баллы не засчитываются если работа не представлена либо не соответствует всем заявленным критериям, выполнена с нарушением требований,</p>
8.	Выразительные средства артиста балета. Скульптурность. Хореографический текст.	Доклад	5	<p>5 баллов -содержание доклада соответствует теме исследования, ее целям и поставленным задачам; выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики; присутствует логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация работы, ее завершенность; продемонстрировано самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы; лаконичное и грамотное изложение материала.</p> <p>4 баллов содержание доклада соответствует теме исследования, но не соответствует целям и задачам; тема слабо выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики; проведен анализ учебной литературы без ссылки на научную литературу; нарушена логическая последовательность изложения материала; недостаточная аргументация сделанных выводов; работа оформлена с небольшим нарушением заявленных требований;</p> <p>3-2 балла - содержание доклада не соответствует теме исследования; не выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики; материал изложен непоследовательно и нелогично; нет собственных выводов, не продемонстрирована самостоятельность суждений; в тексте встречается большое количество грамматических ошибок; работа оформлена с нарушением заявленных требований;</p> <p>Баллы не засчитываются если работа не представлена либо не соответствует всем заявленным критериям, выполнена с нарушением требований.</p>

9.	Характер и характерность в работе над образом. Жанровые и стилистические особенности актерского существования.	Выполнение практических заданий	5	<p>5 баллов - студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание практического учебного материала; умеет свободно выполнять исполнительские действия, предусмотренные программой;</p> <p>4 балла - применяет теоретические знания и практические навыки в исполнительской деятельности, полученные в течение всего семестра; задания выполняет в полном объеме, но допускает некоторые неточности;</p> <p>3 балла – обнаруживает знания основного учебного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии; выполняет практические задания; слабо владеет учебным материалом</p> <p>2-1 балл - не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных практических задач; допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.</p>
10.	Премияльные баллы		20	<p>Дополнительные премияльные баллы могут быть начислены за результативное участие в проектах, конференциях и другие формы активности в процессе изучения дисциплины с указанием баллов за каждый вид активности</p> <ul style="list-style-type: none"> - постоянная активность во время практических занятий – 10 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде (конференции) по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - участие в выставке по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале РИНЦ – 10 / 15 / 20
11.	Ответ на экзамене		30	<p>10-17 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно»</p> <p>18-24 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо»,</p> <p>25-30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично».</p>
12.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		50	Подготовка аналитического обзора по определённой теме, проблеме
13.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Устный опрос

Тема 7. Актерский образ и его особенности в хореографическом искусстве. Творческое перевоплощение.

- 1 Создание биографии роли, конкретно образной, в форме чувственных переживаний, живых воспоминаний.

Выполнение практических заданий

Тема 6. Техника актерской игры и основы исполнительской выразительности

- 1 Тренинг на развитие техники актерского мастерства и ассоциативно-образного мышления студента.

Тема 11. Характер и характерность в работе над образом. Жанровые и стилистические особенности актерского существования.

1. Упражнения на внутреннюю и внешнюю характерность
2. Составление анкеты образа.
3. Упражнения на походку, на бег в разных предлагаемых обстоятельствах.
4. Этюды на наблюдения.

Доклад

Тема 2. Режиссер, его роль и значение в творческом процессе создания балетного спектакля. Особенности режиссуры музыкального театра.

1. Обоснование студентом выбора пьесы.
2. Обсуждение пьесы на общем занятии группы.
3. Выбор отрывка для самостоятельной режиссерской работы.
4. Идейно-тематический анализ пьесы. Определение идеи пьесы. Определение сверхзадачи спектакля.
5. Определение основного события спектакля, акта, картины. Определение исходного, центрального и главных событий.
6. Нахождение основного конфликта пьесы, определяющего сквозное действие спектакля, борьбу идей.
7. Расстановка действующих лиц по отношению к основному конфликту. Сквозное действие спектакля.
8. Характеристика действующих лиц пьесы.
9. анализ поступков лиц, действующих в определенной исторической среде, в конкретных предлагаемых обстоятельствах. Анализ языка персонажей.
10. Создание биографии образа. Определение сквозного действия и сверхзадачи роли.
11. Изучение предлагаемых обстоятельств пьесы. Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях, в которых происходит развитие действия пьесы.
12. Художественные особенности пьесы. Композиция пьесы. Определение жанровых особенностей пьесы.

Тема 10. Выразительные средства артиста балета. Скульптурность. Хореографический текст.

1. Этапы возникновения западноевропейского режиссерского искусства.
2. Становление режиссерской профессии в России.
3. Советское режиссерское искусство. Основные принципы советской режиссуры.
4. Режиссура К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
5. Развитие режиссуры в начале XX в.

- 6.Творческие поиски режиссуры А.Я. Таирова.
- 7.Новаторство его режиссуры и экспериментальный характер его деятельности В.И.Мейерхольда.
8. Роль мировоззрения в творчестве режиссера.
- 9.Режиссерский замысел. Пути его формирования. Состав режиссерского замысла.

Опрос

Тема 3. Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла.

Работа режиссера над постановочным планом спектакля.

1. Работа над режиссерскими этюдами.
- 2.Определенные темы и идеи этюда.
- 3.Разработка сюжета и действенного конфликта.
- 4.Создание сценария этюда.
- 5.Пластическое воплощение замысла со студентами группы под руководством преподавателя.
- 6.Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студента (решение этюда в пространстве).
- 7.Анализ пьесы. Определение сверхзадачи спектакля, главной темы, сквозного действия. Расстановка идейно-смысловых акцентов в спектакле. Ха-рактеристика атмосферы спектакля, образов и их места по отношению к сквозному действию спектакля. Схема режиссерского анализа. Деление сценария на сцены, эпизоды с конкретной их разработкой, с указанием задач каждого эпизода, принципов его хореографического решения. Оценка фактов и событий. Вскрытие сюжета через линию действия ролей. Режиссерская характеристика основных действующих лиц. Сверхзадача автора и сквозное действие.
- 8.Образ спектакля.
- 9.Жанр и стиль спектакля.
- 10.Композиция спектакля. Определение основных событий спектакля как этапов непрерывно развивающегося действия. Выявление линии сквозного действия. Режиссерская оценка каждого события, определение основных компонентов развития действия.
- 11.Пластическое решение спектакля. Система мизансцен, как одно из выразительных средств, способствующих донесению до зрителя основного режиссерского замысла. Танец, фехтование, драка и др. виды пластического решения сцены из спектакля.
- 12.Принципы художественного оформления спектакля. Соот-ветствие замысла декоративному оформлению, стилю автора, характеру и жанру произведения. Роль сценографии в раскрытии режиссерского замысла спектакля. Световое решение спектакля. Костюмы, грим, реквизит, бутафория и пр. Музыкальная и шумовая партитура спектакля.
- 13.Составление кален-дарного плана репетиций, сметы расходов, плана выпуска спек-такля.
14. Изложение постановочного плана спектакля в письмен-ной форме. Вы-пуск спектакля и обсуждение его на зрительской конференции. Учет зрительского восприятия спектакля.

Подготовка и выступление с докладом

Тема 9. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью.

- 1 Дельсарт о жесте.
- 2 С. Волконский о выразительности тела.
- 3 Пантомима и жест в балетном спектакле.
- 4 Жест и мимика. Классификация жестов.
- 5 Обусловленность жеста мелодической, гармонической и темпоритмической структуры музыкального произведения. Влияние законов драматургии на выразительный жест.

Реферат

Тема 4. Выразительные средства балетного театра.

- 1 Определение идеи, сверхзадачи, сквозного действия.
- 2 Создание сюжета этюда. Определения конфликта.
- 3 Разработка предлагаемых обстоятельств и определение событий и действенных фактов.

Устный опрос

Тема 8. Основные положения системы К.С. Станиславского. Сверхзадача и сквозное действие.

1. Что является основой сценического искусства?
2. Каковы признаки действия?
3. Определите виды и со-ставные части действия.
4. Установите значение простейших физических действий в творчестве актера.
5. Охарактеризуйте внутренние и внешние действия актера.
- 6.Выявите основные принципы и разделы системы К.С.Станиславского.

Устный опрос

Тема 5. Принципы, работы режиссера с актером.

- 1.Сообщение о творческом содружестве режиссера, балетмейстера и актера в хореографическом искусстве.

Участие в работе семинара: ответы на вопросы,

Тема 1. Театр как вид искусства, специфические особенности и компоненты балетного театра.

1. Охарактеризуйте действенную природу балетного театра.
2. Выявите особенности театрального и хореографического искусства.
3. В чем значение выразительных средств балетного спектакля?
4. Выявите общность законов сценического бытия актера в условиях драматического спектакля и хореографического представления.
5. Каковы задачи балетного театра на современном этапе развития искусства?

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-4, ПК-8)

- 1.Этапы возникновения западноевропейского режиссерского искусства.
- 2.Становление режиссерской профессии в России.
- 3.Советское режиссерское искусство. Основные принципы советской режиссуры.
- 4.Режиссура К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
- 5.Развитие режиссуры в начале XX в.
- 6.Творческие поиски режиссуры А.Я. Таирова.
- 7.Новаторство его режиссуры и экспериментальный характер его деятельности В.И.Мейерхольда.
8. Роль мировоззрения в творчестве режиссера.
- 9.Режиссерский замысел. Пути его формирования. Состав режиссерского замысла.
- 10.Сверхзадача и сквозное действие.
- 11.Работа режиссера с актером. Принципы работы и методы.

- 12.Выразительные средства музыкального театра. Их взаимосвязь в процессе создания целостного художественного образа спектакля.
- 13.Атмосфера как выразительное средство сценического искусства.
- 14.Художественный образ спектакля. Состав образа, качественные характеристики.
- 15.Основные разделы режиссерского анализа.
16. К.С.Станиславский о плане работы актера над ролью.
- 17.Мизансцена. Виды мизансцен.

Типовые задания для экзамена (ПК-4, ПК-8)

- 1 Идеино-тематический анализ пьесы. Определение идеи пьесы. Определение сверхзадачи спектакля.
- 2 Определение основного события спектакля, акта, картины. Определение исходного, центрального и главных событий.
- 3 Нахождение основного конфликта пьесы, определяющего сквозное действие спектакля, борьбу идей.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ПК-4	Знает современные технологии режиссуры для хореографической постановки, художественными приемами и средствами театрально-декорационного искусства, способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создавать собственное художественное произведение в различных хореографических формах.
	ПК-8	Владеет основными направлениями режиссерской деятельности и технологиями актерского искусства, выполняет весь комплекс упражнений, этюдов и творческих заданий, владеет навыками и умениями для выполнения элементов актерской техники, проектирует культурно-просветительские программы
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ПК-4	Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный материал, но при ответе допускаются некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают существенных затруднений. Свободно ориентируется в литературе по профилю деятельности, осуществляет углубленный анализ поставленных вопросов.
	ПК-8	Затрудняется в ответе основных направлений режиссерской деятельности и технологиях актерского искусства, выполняет весь комплекс упражнений, этюдов и творческих заданий, владеет навыками и умениями для выполнения элементов актерской техники, проектирует культурно-просветительские программы
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ПК-4	Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, в целом, не препятствующие усвоению последующего программного материала. Слабо анализирует понимание связей сценографии с другими видами искусств. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает не достаточно глубокие знания.

	ПК-8	Путается в основных направлениях режиссерской деятельности и технологиями актерского искусства, частично выполняет комплекс упражнений, этюдов и творческих заданий, не владеет навыками и умениями для выполнения элементов актерской техники, проектирует культурно-просветительские программы
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ПК-4	Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой курса. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом.
	ПК-8	Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает существенные ошибки в ответах, не выполняет практические работы, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой курса. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие. - 6-е изд., стер.. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 431 с., [12] л. вкладка
2. Захаров Р. Сочинение танца : страницы педагогического опыта : [учебник]. - М.: Искусство, 1983. - 225 с., [24] л. ил.
3. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства (Поэтика мизансцены) : Учеб. пособие для учеб. заведений культуры. - М.: Просвещение, 1981. - 239 с.
4. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. - Л., М.: Искусство, 1965. - 375 с.
5. Станиславский К.С. Актёрский тренинг. Учебник актерского мастерства : Работа актёра над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения. - М., СПб.: АСТ, Полиграфиздат, Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. - 448 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Аль Д. Н. Основы драматургии : учеб. пособие. - 6-е изд., испр.. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 279 с.
2. Алешин С. Тема с вариациями : Пьесы. Беседы о театре. - М.: Сов. писатель, 1984. - 519 с.
3. Волконский С. М. Выразительный человек : сцен. воспитание жеста (по Дельсарту) : учеб. пособие. - Изд. 2-е, испр.. - СПб., М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012. - 175 с., LXXII с.

6.3 Иные источники:

1. Античный театр - <http://anti4teatr.ucoz.ru>
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». - http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino
3. Петербургский театральный журнал - <http://ptj.spb.ru/>
4. Планета театра: новости театральной жизни России - <http://www.theatreplanet.ru/articles>
5. Портал "Гуманитарное образование" - <http://www.humanities.edu.ru/>
6. Театральная Энциклопедия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>

2. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prlib.ru>

3. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>

4. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>

5. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>

6. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

7. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.