

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)
Хореографический факультет
Кафедра хореографического искусства

**Рабочая программа дисциплины Б1.В.Д8
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
В БАЛЕТНОМ ТЕАТРЕ**

по направлению подготовки **52.03.01 Хореографическое искусство**
(уровень бакалавриата)

Профиль
Педагогика балета

Квалификация
Бакалавр

Уровень образования – высшее образование
заочная форма обучения
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2021

Рабочая программа представляет собой комплект учебно-методических материалов по дисциплине Теория и практика актерского мастерства в балетном театре. Данная работа соответствует целям и требованиям компетентностного подхода в системе высшего образования.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата).

Разработчик:

Е.М. Потапович, заслуженная артистка РФ, преподаватель хореографического факультета

Учебно-методический комплекс дисциплины одобрен и рекомендован кафедрой хореографического искусства

Протокол заседания №1 от «13» сентября 2021

Заведующий кафедрой _____ Ю.О.Репицына

Содержание

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения.....	6
1.3. Объем дисциплины	7
1.4. Объем дисциплины по годам обучения.....	7
2. Структура и содержание дисциплины.....	7
Содержание дисциплины.....	8
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.....	10
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.....	11
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для освоения дисциплины.....	12
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	12
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....	12
8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.....	13

Рабочая программа Б1.В.8 представляет собой комплект учебно-методических материалов по дисциплине Теория и практика актерского мастерства в балетном театре по специальности 52.02.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата). Данная рабочая программа соответствует целям и требованиям компетентностного подхода в системе высшего образования.

1 Пояснительная записка

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Рабочая программа дисциплины Б1.В.8 Теория и практика актерского мастерства в балетном театре входит в вариативную часть дисциплин, к дисциплинам, определяемым вузом Блока1, является одной из ведущих в системе обучения будущих балетмейстеров.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает хореографическое искусство и способы его функционирования в обществе, в учреждениях сферы образования, культуры и искусства.

Данный предмет, основываясь на академической системе, имеет важное значение, так как знания, получаемые в этой области непосредственно находят свое отражение в дальнейшей профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины Теория и практика актерского мастерства в балетном театре тесно взаимосвязано с дисциплинами: История и теория музыкального искусства, История изобразительного искусства, сценография и история костюма, Наследие и репертуар, Педагогика балета, Основы методики преподавания хореографических дисциплин, Основы хореографической композиции, Психология, Педагогика.

Цели и задачи, требования к результатам освоения курса

Цели дисциплины:

- помочь студентам освоить содержание актерского мастерства в контексте их профессиональной деятельности, а именно:
- способствовать осмыслению теоретических положений и приобретению навыков практической творческой работы с исполнителями над созданием «живого» сценического образа.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с закономерностями развития актерского искусства танцовщиков в контексте истории балетного театра;
- оптимально раскрыть индивидуальный творческий потенциал будущего педагога;
- ознакомить студентов с законами сценического действия и различными методами работы над ролью;
- развить навыки владения техникой актера (внутренней и внешней); сформировать навыки педагогического показа хореографических сцен, наделенных смысловой актерской задачей (грамотного, правдивого, дающего исполнителю посыл для дальнейшей работы над ролью);

- сформировать навыки анализа актерской игры;
- сформировать навыки практического взаимодействия с исполнителями при создании сценического образа в произведениях различных хореографических форм.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основы теории актерского мастерства в балете, основные принципы учения К. Станиславского;

Уметь:

- с помощью педагогических методов донести актерские и учебные задачи до студентов в процессе обучения и артистов балета в процессе репетиционной работы с ними, выстроить сценический образ средствами балетного театра;

Владеть:

- приемами актерской техники и различными методами работы с исполнителями над ролью в балетном спектакле и миниатюре, навыками критического анализа актерской игры.

Перечень планируемых результатов обучения

Код и наименование профессиональной компетенции	Этапы формирования	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Профессиональные компетенции		
ОПК -2	4 семестр	Знает:
Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства		<ul style="list-style-type: none"> - основные принципы учения К. Станиславского и его последователей и применяет их в балетном театре; - средства выразительности балетного театра <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять на практике различные исполнительские, педагогические, репетиционные, постановочные приемы принципы; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретической и практической базой знаний в области исполнительского мастерства, - принципами педагогической деятельности, законами репетиторской деятельности, - основными приемами балетмейстерско-постановочного мастерства, принципами композиции танца

<p>ПКО-5 Способен собирать и обрабатывать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических постановок</p>	<p>4 семестр</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы учения К. Станиславского и его последователей и применяет их в балетном театре; - средства выразительности балетного театра <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать выразительные средства балетного спектакля, драматургию балета, - выстраивать сценический образ средствами балетного театра; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объемом знаний и практических умений для создания хореографических постановок
<p>ПКО-6 Способен осуществлять репетиционный процесс с хореографическим коллективом</p>	<p>4 семестр</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законы, правила, структуру, приемы и принципы учебного, репетиционного, постановочного процесса <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с помощью педагогических методов донести актерские и учебные задачи до студентов в процессе обучения и артистов балета в процессе репетиционной работы с ними, выстроить сценический образ средствами балетного театра; <p>Владеет:</p>

<p>ПКО-7. Способен к постижению сущности хореографического произведения и его воплощению в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике</p>	<p>4 семестр</p>	<p>- приемами актерской техники и различными методами работы с исполнителями над ролью в балетном спектакле и миниатюре, навыками критического анализа актерской игры.</p> <p>Знает: основные принципы учения К. Станиславского и его последователей и применять их в балетном театре;</p> <p>Умеет: анализировать выразительные средства балетного спектакля; анализировать музыкальную основу спектакля; анализировать драматургию балета;</p> <p>Владеет: - навыками выявления смысловых задач хореографического произведения;</p>
---	------------------	--

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
 Форма контроля – зачет в 4 семестре.
 - практические занятия – 8 часов
 - самостоятельная работа – 64 часов

1.4. Объем дисциплины по годам обучения

Период обучения	Виды учебной работы	Кол-во часов	Форма контроля
IV семестр	Аудиторные занятия (групповые)	8	зачет
	Самостоятельная работа	64	
Итого часов:		72	

2. Структура и содержание дисциплины

№ п/п	Содержание учебного материала	Виды учебной работы, Включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
		лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа

1	Элементы системы К. С. Станиславского, применимые в актерском мастерстве балетного театра. Драматургия балетного театра.	1		
	Основы новой школы актерской игры в хореографии: «Биомеханика» В.Мейерхольда, практика «Анализа Лабана», техника релиз, пластический тренинг Эудженио Барба.			4
2	Основы актерского мастерства в балетном театре.			
	Тренинги, этюдная работа		1	15
3	Определение роли и особенности балетной пантомимы.	1		
	Методика создания сценического образа			
	Жанровые и стилевые особенности хореографического материала			
	Роль в балетном спектакле.			
4	Создание пластически образов отдельных ролей в системе актерского ансамбля.		1	15
5	Работа над созданием ансамблевого этюда		2	30
6	Просмотр и анализ студенческих работ.		1	
7	Семинарское занятие «теория актерского мастерства в балетном театре»	1		
Итого часов: 72			8	64

Содержание

Б1.В.8 Теория и практика актерского мастерства в балетном театре.

В программе представлены темы дисциплины «Теория и практика актерского мастерства в балетном театре», условно разделенной на два раздела: I раздел – теория и методика, II раздел – практика. Авторская палитра хореографической выразительности современного постановщика должна быть яркой и разнообразной: от балетной пантомимы, эмоционально действенного танца, до современного пластического языка и условных символов модерна.

І РАЗДЕЛ

Элементы системы К.С. Станиславского, применимые в актерском мастерстве балетного театра.

Драматургия балетного театра. Связь драматического театра и хореографического искусства. Значение системы К. Станиславского для балетного театра. Действенная основа театрального искусства. Единые законы построения событийного ряда в драме и балете.

Система К. Станиславского. Человек и его переживания – основа действенности в представлениях драматического и балетного театров. Целеустремленность, логическая последовательность, активность внимания в действиях актера. Непрерывность и продуктивность сценического действия. Действенная природа сценического переживания. Оценка предлагаемых обстоятельств. Влияние сверхзадачи на создание последовательной цепочки действия.

Сосредоточенность как метод концентрации максимального внимания в актерском тренинге Станиславского. Психофизический жест и пластический мотив персонажа. Глагольная природа жеста. Переложение принципов учения К. Станиславского на методы работы артиста балета над ролью в хореографическом произведении.

Основы актерского мастерства в балетном театре.

Преобразования Ж. Ж. Новерра в создании художественного образа спектакля и образа в спектакле. Литературные сюжеты в балетах. Влияние музыкальной реформы П. Чайковского и А. Глазунова на становление в русском балете психологического, философского реализма. Средства выразительности балетного театра.

1) Основы психотехники.

2) Эмоциональная память.

3) Условный жест.

4) Принципы пластической темпоритмики.

2. **Определение роли и особенности балетной пантомимы.** Пантомимное решение действенных сцен (на примере образцов классического наследия). Хореографические и пантомимные характеристики персонажей. Слияние хореографических и пантомимных характеристик.

3. **Методика создания сценического образа** (на материале концертных номеров, фрагментов из балетов, созданных балетмейстером и композитором, внутренняя и внешняя характеристика образа). Законы драматургии. Значение конфликта в драматургической выстроенности произведения. Музыкально-хореографическая драматургия развития сценического образа.

4. **Жанровые и стилевые особенности хореографического материала.** Характеристика театральных жанров: трагедии, драмы, комедии. Разбор сюжетной линии спектакля и образа каждого действующего героя в соответствии с жанром произведения на примере фрагментов из

хореографических произведений.

5. Роль в балетном спектакле. Биография роли. Ее предыстория. Цепь сценических событий. Конфликт. Актерская задача и сверхзадача. Действие и сквозное действие. Внутренняя и действенная логика поведения героя. Музыкальная характеристика персонажа хореографического произведения

П Р А З Д Е Л

1. Эмоциональная память: тренировки и упражнения.
2. Упражнения на работу мышц лица, рук, торса, ног; на жест и на позу – в статике; походку, бег в определенных предлагаемых обстоятельствах.
  - 1) Позы
  - 2) Жесты: виды жестов, их качественные характеристики. Упражнения на выявление настроения и эмоциональную окраску жеста. Жесты в динамике с воображаемым партнером и во взаимном общении.
  - 3) Мимика
  - 4) Походки, умение садиться в различных предлагаемых обстоятельствах
3. Бег, падения, работа с аксессуарами (трость, веер, стек, бокал, плащ) Элементы психотехники в учебных этюдах (внутреннее состояние образа и его пластическое решение). Работа над сольными, парными и ансамблевыми этюдами.
4. Создание пластических образов отдельных ролей в системе актерского ансамбля (по выбранному сюжету). Взаимосвязь индивидуального стиля балетмейстера, исполнителя и его художественного метода. Идейное содержание произведения и актерские задачи. Создание образа танца и образов в танце. Общая актерская задача и возможные индивидуальные задачи. Четкость расстановки акцентов во взаимодействии исполнителей. Музыкальная выветренность действия. Работа над нюансами пластики, имеющими смысловое значение. Сохранение авторского замысла, стиля произведения и его стилистических особенностей.
5. Работа над созданием ансамблевого этюда (музыкальной сюжетной композиции), как творческого содружества постановщика и актеров, объединенного единой творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи и сквозного действия этюда, его жанровых и стилистических особенностей. Точность передачи идейного содержания произведения. Концентрированность исполнителей на собственной роли и ответной реакции на действия партнеров. Ясность в «проговаривании» хореографического текста. Темп и ритм музыки и хореографического действия. Действенность танцевального движения как средства создания хореографического образа.
6. Просмотр и анализ студенческих работ. Анализ музыкальной и хореографической драматургии, лейтмотивных характеристик.

3.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.

Основная литература:

1. Богданов, Г.Ф. Основы хореографической драматургии [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 168 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93013>.

Дополнительная литература:

1. Слонимский, Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :Лань,Планетамузыки,2017.—344с.—Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91841>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» для освоения дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Windows XP (7) Microsoft Office 2007 (2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finalestudio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат. ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

1. MS Office

2. Информационные справочные системы:

2.1.Электронный ресурс Руконт: <http://rucont.ru/>;

Электронный ресурс Лань: <http://e.lanbook.com/>

Подписные электронные ресурсы

Руконт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва,2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>.

Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система

(ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>.

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации з сети ЮУрГИИ –URL: www.biblio-online.ru <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE9591372B4CF6#page/1/>.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методика образовательной деятельности по дисциплине Теория и практика актерского мастерства основывается на практических и теоретических наработках лучших российских актерских и хореографических школ.

Специфика актерского мастерства в хореографическом искусстве заключается в умении передать чувства и различные эмоциональные состояния через пластическое выражение. Телесный и психический аппарат артиста– основное выразительное средство балетного искусства. Система знаний, умений и навыков актерского мастерства, вырабатывается через эмоциональную память (память на чувствование) и двигательную память (мышечно-двигательные образы движений). Балетмейстер обязан не только знать методы работы с актерами, но и сам владеть исполнительскими основами актерской игры.

В активном восприятии студентами процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность студентов. Необходимо проявлять педагогический артистизм, соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного процесса, в котором одновременно формируются умения и навыки актерского искусства и работы с исполнителями.

Рекомендации к тренингу.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Начинать тренинг следует с формирования готовности у студентов восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения. Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это:

- Контрастность в подборе упражнений;
- Прием усложнения заданий;
- Комплексность задач в каждом упражнении;
- Выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым студентом. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы побуждать студентов с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых студенты образно формулируют свои мысли и эмоциональные ощущения.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в классе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо предлагать такие задания, которые включают студентов в самостоятельный творческий, исследовательский поиск, развивают креативное мышление.

Метод сравнения помогает отслеживать рабочий процесс. Необходимо использовать видеозаписи текущей практической учебной работы, привлекать студентов к анализу практических результатов работ однокурсников.

Рекомендации к работе над практическими заданиями.

Для форсированности учебного процесса, необходимо выстроить учебную работу в сбалансированном чередовании теоретических и практических занятий: новые темы, приемы и методы актерского мастерства должны сразу усваиваться на практическом уровне. Работу над аттестационной практической частью необходимо планировать с первых занятий. Преподаватель может предложить студентам задания с приложением музыкального материала для его выполнения. В то же время, студенты могут сами выбрать сюжет и музыкальный материал, это зависит от уровня индивидуальных творческих способностей и соразмерности организационных возможностей для реализации замысла. Рекомендуется давать материал на гротесковых образах персонажей известных литературных сюжетов (народных сказок, комедийных и трагических произведений мировой литературы). Подобный подход в выборе создания образности сценической роли позволит ярко спроецировать задачи дисциплины в практической работе.

При работе необходимо учитывать, что владение хореографической техникой роли это - залог целесообразного расходования и распределения мышечной энергии, позволяющий сосредоточиться над выполнением актерской задачи. Поэтому лексический язык надо выбирать в соответствии с

профилем владения соответствующим видом хореографии.

Учебный процесс предполагает обязательный публичный сценический показ творческих работ. Необходимо воспитывать у студентов чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. MS Office

2. Информационные справочные системы:

Электронный ресурс Руконт: <http://rucont.ru/>.

Электронный ресурс Лань: <http://e.lanbook.com/>.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса № п/п	Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес учебных находения кабинетов и объектов
1	Теория и практика актерского мастерства	Библиотека Оборудование: компьютер.	ул. Горького, 56
		Читальный зал	ул. Горького, 56
		Ауд. 606 Балетный класс. рояль и звуковоспроизводящее оборудование.	ул. Горького, 54
		Ауд. 609 Балетный класс. Пианино и звуковоспроизводящее	ул. Горького, 54

		е оборудование.	
		Ауд. 610 Балетный класс. Пианино и звуковоспроизводящее оборудование.	ул. Горького, 54
		Ауд. 611 Учебный класс. Столы, стулья, ноутбук, видео аппаратура.	ул. Горького, 54

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда и к электронным базам периодических изданий.