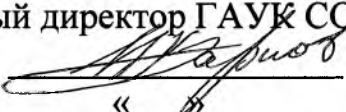

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ
ДВОРЕЦ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ГАУК СО «СГОДНТ»
 Н.Н. Карпов
« _____ » 2017

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(МОДУЛЬНАЯ)
(программа повышения квалификации)
«Любительское театральное творчество»**

Екатеринбург
2017 год

1. Общие положения

Дополнительная образовательная программа «Любительское театральное творчество» предназначена для дополнительного профессионального образования специалистов культурно-досуговой сферы, педагогов дополнительного образования, руководящих любительскими театральными коллективами, режиссеров и участников любительских театров.

Программа разработана на основе образовательных стандартов высшего образования 52.09.05 «Искусство театральной режиссуры (по видам)», 52.09.03 «Сценическая речь» и 52.09.06 «Сценография и театральная технология» с учетом современных направлений и тенденций развития театрального искусства разных видов и жанров.

Реализация программы проходит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности.

Дополнительная образовательная программа «Любительское театральное творчество» является **модульной**.

Модуль программы - это относительно самостоятельная часть программы, в которой представлена теоретическая и практическая информация по одному из разделов программы. Модуль имеет нумерацию, состоящую из одного числа. Каждый модуль разбит на темы.

Тема модуля - это минимальный элемент модуля, в котором представлена теоретическая и практическая информация соответствующей его части. Тема имеет нумерацию, состоящую из двух чисел: первое — номер модуля, второе — номер темы в модуле.

Программа состоит из семи модулей, которые могут быть как взаимодополняемыми частями одного учебного мероприятия, так и отдельными специализированными курсами для режиссеров театров различных видов.

Модуль 1. «Современная театральная режиссура»

Модуль 2. «Основы работы с детскими и подростковыми любительскими театральными коллективами»

Модуль 3. «Музыкальный театр»

Модуль 4. «Любительские театры кукол»

Модуль 5. «Сценическая речь»

Модуль 6. «Сценическое движение»

Модуль 7. «Сценография»

В учебной программе собраны и концентрированно изложены основные принципы работы с любительским театральным коллективом, включающие в себя работу с актерами, художниками, правила сценической речи и движения и пр. Теоретические занятия сопровождаются практикой, что позволяет не только быстро усвоить, но и качественной закрепить полученный материал.

Педагогические условия: занятия ведут высококвалифицированные

специалисты в сфере культурно-досуговой деятельности, руководители любительских театральных объединений, действующие режиссеры и постановщики любительских театров, преподаватели высших учебных заведений.

Основные методические материалы размещаются на электронных и/или бумажных носителях для последующей выдачи слушателям.

Категории слушателей: руководители любительских театральных объединений, режиссеры театра, участники театральных коллективов.

Форма обучения: очная.

Срок освоения программ повышения квалификации: не менее 16 часов.

Режим занятий: 6-10 академических часов в день (академический час - 45 минут).

Формы аттестации: аттестация проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и письмом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». Основной формой аттестации является зачет.

По окончании курса обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

2. Цели и задачи программы

Целью обучения является повышение профессионального мастерства слушателей, а также раскрытие творческих способностей личности.

Задачами программы являются:

- создание художественно-творческой среды для слушателей;
- критический разбор театральной деятельности через призму современности;
- содействие освоению методик работы с театральными коллективами разной направленности;
- формирование навыков сценической речи, движения;
- развитие навыков работы с декорациями для творческого воплощения замысла.

3. Планируемый результат обучения

В результате освоения программы слушатели должны **знать:**

- методику работы с театральными коллективами разных видов;
- педагогические основы работы с детьми и подростками в любительских театральных объединениях;
- основы драматургии;

уметь:

- воплощать театральный замысел посредством освоенных методов режиссерской работы;

- применять режиссерский анализ к произведениям разных жанров;
- организовывать насыщенный творческими поисками репетиционный процесс;
- способствовать раскрытию личностного и творческого потенциала актеров.

4. Рабочие программы модулей

Модуль 1. «Современная театральная режиссура»

№	Содержание модуля	Количество часов		
		Всего	Лекции	Практические занятия
1.1.	Основные принципы театральной режиссуры	1	1	
1.2	Режиссерские упражнения и этюды	6	2	4
1.3	Режиссерский анализ пьесы	4	2	2
1.4	Работа режиссера с актером	4	2	2
1.5	Постановочный план спектакля и его воплощение	1	1	
	ИТОГО	16	8	8

Модуль 2 «Основы работы с детскими и подростковыми любительскими театральными коллективами»

№	Содержание модуля	Количество часов		
		Всего	Лекции	Практические занятия
2.1.	Методика работы с детским и юношеским театром	4	4	
2.2	Детский поэтический спектакль	4	2	2
2.3	Драматургия в детском и юношеском спектакле	4	4	
2.4	Зарубежная классика в детском и юношеском спектакле	4	4	
	ИТОГО	16	14	2

Модуль 3
«Музыкальный театр»

№	Содержание модуля	Количество часов		
		Всего	Лекции	Практические занятия
3.1.	Специфика музыкального театра	2	2	
3.2	Особенности режиссуры в музыкальном театре	7	5	2
3.3	Работа с актерами и исполнителями в музыкальном театре	7	5	2
	ИТОГО	16	12	4

Модуль 4
«Любительские театры кукол»

№	Содержание модуля	Количество часов		
		Всего	Лекции	Практические занятия
4.1.	Специфика театра кукол	2	2	
4.2	Мастерство артиста театра кукол	8	6	2
4.3	Технология театральной куклы	6	4	2
	ИТОГО	16	12	4

Модуль 5
«Сценическая речь»

№	Содержание модуля	Количество часов		
		Всего	Лекции	Практические занятия
5.1.	Произношение на сцене	3	1	2
5.2	Орфоэпия	3	2	1
5.3	Диапазон голоса	2	1	1
5.4	Техника сценической речи	4	2	2
5.5	Методы работы над литературно-художественным чтением	4	2	2
	ИТОГО	16	8	8

Модуль 6
«Сценическое движение»

№	Содержание модуля	Количество часов		
		Всего	Лекции	Практические занятия
6.1.	Основы сценического движения	2	2	

6.2	Физическая тренировка актера любительского театра	3	1	2
6.3	Биомеханика	3	1	2
6.4	Психофизиологическая подготовка актера любительского театра	3	1	2
6.5	Контактная импровизация	2	1	1
6.6	Особенности постановки пластического спектакля	3	1	2
	ИТОГО	16	7	9

Модуль 7 «Сценография»

№	Содержание модуля	Количество часов		
		Всего	Лекции	Практические занятия
7.1.	Выразительные средства художественного оформления спектакля»	8	5	3
7.2	Технология художественного оформления спектакля	8	5	3
	ИТОГО	16	10	6

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1 «Современная театральная режиссура»

Тема 1.1 «Основные принципы театральной режиссуры»

Роль режиссера в театральном процессе. Основы теории и практики актерского искусства. Методы актерского тренинга. Функции режиссера-постановщика – организатора процесса подготовки новой постановки. Этические нормы в театре. Роль режиссера в создании нравственного климата.

Тема 1.2 «Режиссерские упражнения и этюды»

Этапы и принципы постановочной работы. Творческий замысел этюда. Способы изложения идеи, темы, конфликта. Основы работы со сценарием. Постановочное решение этюда. Организация сценического пространства. Базовые принципы подбора литературных произведений.

Тема 1.3 «Режиссерский анализ пьесы»

Принципы режиссерского анализа. Исторический аспект произведений. Идея произведения и её сверхзадача. Основной конфликт. Сквозное действие и действующие лица. Главные события пьесы, акта, картины. Характер и биография действующих лиц. Способы создания атмосферы пьесы.

Тема 1.4. «Работа режиссера с актером»

Педагогические и психологические основы работы режиссера с

актерами. Методы актерского тренинга. Сверхзадача и сквозное действие роли. Главное событие и отдельные эпизоды – факты в жизни действующего лица. Творческое взаимодействие и художественный поиск воплощения замысла в работе с актером. Задача и логика поступков, мышления и поведения действующего лица. Раскрытие текста через подтекст. Второй план и внутренние монологи. Зоны молчания.

Тема 1.5 «Постановочный план спектакля и его воплощение»

Идейно-тематическое содержание сценария. Сверхзадача представления. Событийный ряд и сценические задачи исполнителей. Главные мизансцены. Сценографические решения представления. Костюмы. Светозвуковая партитура. План подготовки спектакля. Приемы активизации зрительской аудитории.

Литература:

1. Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра. история, теория, практика. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2015. – 224 с.
2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2016.– 456 с.
3. Полищук В., Сарабьян Э. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по метод. величайших режиссеров. – М., АСТ, 2015. – 789 с.
4. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2017. – 428 с.
5. Грачева Л. Актерский тренинг. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в жизни актера над ролью. – М., АСТ, 2011. – 320 с.
6. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2017. – 152 с.
7. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2017. – 204 с.
8. Станиславский К.С., Гиппиус С.В. Полный курс актерского мастерства. – М., АСТ, 2017. – 784 с.
9. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованного представления. Учебник. – СПб, Планета музыки, 2017. – 284 с.
10. Станиславский К.С. Работа над собой в творческом процессе воплощения. – М., Эксмо-пресс, 2017. – 320 с.
11. Станиславский К.С. Работа над собой в творческом процессе переживания – М., Эксмо-пресс, 2017. – 320 с.
12. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Часть 1. – М., Т8, 2017. – 632 с.
13. Станиславский К.С. Искусство представления. – М., Азбука, 2016. – 192 с.
14. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. – М., АСТ, 2010. – 448 с.
15. Волконский С.М. Человек на сцене. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2016. – 144 с.

Модуль 2 «Основы работы с детскими и подростковыми любительскими театральными коллективами»

Тема 2.1 «Методика работы с детским и юношеским театром»

Психологические и физические особенности актера детского и юношеского возраста. Педагогические основы работы с детскими и подростковыми коллективами. Роль школьного театра в России. Роль любительского театра в воспитании и образовании детей. Профессиональное поведение руководителя, практические рекомендации. Упражнения и задания для развития актерских навыков детей и подростков: внимание, воображение, отношение. Действие, взаимодействие, общение, наблюдения, зарисовки, упражнения на манеру речи, пародии, инсценировка басен, животные и т.д. Вопросы воспитания и формирования зрительской культуры. Системность и последовательность учебного процесса в любительском театральном коллективе. Сотрудничество с профессиональными театрами.

Тема 2.2 «Детский поэтический спектакль»

Специфика детской поэзии. Методика работы с поэтическим произведением в детском коллективе. Речевой хор. Построение взаимоотношений в детском поэтическом спектакле. Диалог со зрителем. Образное решение детского поэтического спектакля. Решение сценического действия через игру.

Тема 2.3 «Драматургия в детском и юношеском спектакле»

Главные приоритеты при выборе драматургического произведения. Влияние драматургического материала на социализацию ребенка и подростка. Тема и идея в детской драматургии. Драматургический материал как ступень творческого роста ребенка и подростка.

Тема 2.4. «Зарубежная классика в детском и юношеском спектакле»

Отличительные черты детской зарубежной классики. Воспитание ребенка и подростка на примерах лучших произведения зарубежной классики. Образное решение и построение драматургического материала на основе произведений зарубежной классики для детей. Музыкальная и игровая составляющие спектакля.

Литература:

1. Никитина А.Б. Театр, где играют дети: Учебно-методич. пособие для руководителей детских театральных коллективов // Никитина А.Б., Белюшкина И.Б., Витковская Ю.Н. – Ростов-на-Дону, Владос, 2001. – 288 с.
2. Опарина Н.А. Пьесы, сценарии для детей и юношества: Педагогика театрализованного досуга. - Ростов-на-Дону, Владос, 2008. – 424 с.
3. Лыгин С.М. Пьесы для школьного театра. - Ростов-на-Дону, Владос, 2004. – 192 с.
4. Опарина Н.А. Пьесы, сценарии для детей и юношества. Методика сценарно-режиссерской деятельности. - Ростов-на-Дону, Владос, 2003. – 480 с.
5. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. Мет. рекомендации, конспекты занятий, сценарии. – М., Вако, 2011. –

256 с.

6. Николаева М.П. Актерский тренинг для детей. – М., АСТ, 2011. – 292 с.
7. Петраудзе С.С. Детям об искусстве. Театр. – М., Искусство XXI век, 2016. – 96 с.
8. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Академический Проект, 2000 г.
9. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. - М.: Академия, 2000 г.
10. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. - М.: НОВАК, 1971.
11. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. - М.: Искусство, 1986.
12. Ремез О.Я. Ваш первый спектакль. - М., 1971 г.
13. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. – М.: Владос, 2004.

Модуль 3 «Музыкальный театр»

Тема 3.1 «Специфика музыкального театра»

Структура музыкального театра. Основные функции его подразделений. Специфические этапы постановочной работы в музыкальном театре. Основы музыкальной драматургии. Музыкально-театральные жанры, особенности их развития в различных национальных школах. Особенности актерского мастерства артиста-вокалиста.

Тема 3.2 «Особенности режиссуры в музыкальном театре»

Художественно-творческие принципы создания музыкального спектакля. Отличительные особенности режиссуры музыкального спектакля. Особенности режиссерского прочтения музыкально-драматического произведения. Работа с либретто и клавиром. Включение хоров и хореографии в постановку развернутой сцены. Художественные возможности голоса. Законы композиции в музыкальном спектакле. Выразительные средства и их роль. Особенности сценографии и постановочного плана. Подбор и создание музыкального оформления, совместная работа со звукорежиссерами, композиторами и исполнителями. Организация репетиций с оркестром. Шумовые заставки. Светозвуковые сцены. Работа с партитурой. Хореографическое воплощение замысла. Танец как лейтмотив, элемент массового действия, заставка, «живой занавес» и т.д. Новейшие возможности использования аудиовизуального оформления (лазеры, дым, проектор и т.д.)

Тема 3.3 «Работа с актерами и исполнителями в музыкальном театре»

Голосовой аппарат: физиология, возможности развития и использования. Основы звукоизвлечения. Техника дыхания. Специфика сценического движения и хореографии в музыкальном театре. Основы построения музыкальных этюдов. Музыкально-пластические упражнения. Этюды на песенной основе. Звуковая гимнастика.

Литература:

1. Толшин А.В., Богатырев В.Ю. Тренинги для актера музыкального

- театра. – СПб, Планета музыки, 2014. – 160 с.
2. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии. Учебное пособие. - СПб, Планета музыки, 2017. – 184 с.
 3. Лобанова О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2017. – 140 с.
 4. Бархатова И.Б. Гигиена голоса для певцов. Учебное пособие. - СПб, Планета музыки, 2017. – 128 с.
 5. Рубб А.А. Феномен эстрадной режиссуры.- М., Луч, 2001.
 6. Тихвинская Л.И.Кабаре и театр миниатюр 1908-1917. - М.: Культура, 1995.
 7. Маршкова Т.И. Гении русской музыкальной сцены. – М., Вече, 2016. – 352 с.
 8. Ким Ю.Ч. Мюзикл. Избранное в пяти книгах. // Ким Ю.Ч., Димитрин Ю.Г., Вербин В.М. – СПб, Планета музыки, 2016. – 276 с.
 9. Петрова Л.А. Формирование вокально-речевой культуры. – М., Спутник+, 2012. – 286 с.
 10. Лейферкус С.П. Трудно быть злодеем, или Маленькие секреты большой оперы. Учебное пособие. - СПб, Планета музыки, 2016. – 320 с.
 11. Майская ночь. Опера в 3-х действиях. – СПб, Планета музыки, 2016. – 88 с.

Модуль 4 «Любительские театры кукол»

Тема 4.1 «Специфика театра кукол»

Основные этапы развития искусства театра кукол. Структура театра кукол, основные функции его подразделений. Этапы постановочной работы. Принципы организации репетиционного процесса. Особенности работы режиссера с художником в театре кукол.

Тема 4.2 «Мастерство артиста театра кукол»

Элементы общей психотехники актера. Специфика работы актера в театре кукол. Анимация. Техника вождения кукол основных театральных систем. Упражнения и этюды в живом плане и с куклой. Актерский ансамбль в спектакле. Специфика сценической речи в театре кукол. Специальный голосо-речевой тренинг артиста театра кукол. Специфика пластики в театре кукол. Основы ансамблевого и сольного пения. Гигиена голоса.

Тема 4.3 «Технология театральной куклы»

Театральная кукла как художественный инструмент актера. Различные системы театральных кукол, их художественно-технологические особенности. Техники изготовления основных систем кукол: перчаточная, тростевая, марионетка. Взаимодействие актеров-кукловодов с художниками и механиками-конструкторами.

Литература:

1. Методические рекомендации по организации и работе самодеятельного театра кукол. - Свердловск: 1979.
2. Новосилецкая Н. Самодеятельный кукольный театр. - М., 1958.

3. Театр, где играют куклы: Пьесы, методика, программа.– М.: ВЦХТ, 1999.–157 с.
4. Секреты кукольного театра. Панорама «Молодежной эстрады». - № 1. – 2000.
5. Скобелин С.А. Как организовать самодеятельный театр кукол. – Свердловское Книжное издательство, 1958.
6. Искусство актера театра кукол. – М.: 1994.
7. Греф А. Театр кукол: методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2003. - 272 с., ил.
8. Войдинова Н.М. Театр кукол. – М., Проф-Издат, 2008. – 112 с.
9. Голдовский Б.П. Куклы: Энциклопедия. – М., Время, 2004. – 496 с.
10. Голдовский Б.П. Музей театральных кукол ГАЦТК им С.В. Образцова. – М., Бук Заус, 2005. – 216 с.
11. Маньен Ш. История марионеток в Европе с древнейших времен до наших дней. – М., Канон+, 2017. – 288 с.
12. Голдовский Б.П., Духанина Л.Н. Дети Гефеста. История возникновения и эволюция механических кукол. – М., Вайн Граф, 2015. – 224 с.

Модуль 5 «Сценическая речь»

Тема 5.1 «Произношение на сцене»

Слово в творчестве актера. Основные требования к произношению на сцене. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата. Определение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада актера. Гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболеваний. Ритмизованный пластический и речевой тренинг.

Тема 5.2 «Орфоэпия»

Понятие орфоэпии. Нормы и правила орфоэпии. Нормативность сценической речи, как признак профессиональной культуры актера. Интонация в речевом общении. Интонационная структура в процессе речевого действия. Знаки препинания в речевом действе. Смысловая и художественная функция звуковой речи.

Тема 5.3 «Диапазон голоса»

Понятие голосового диапазона. Развитие диапазона голоса. Звуковысотный диапазон. Динамический диапазон. Темпоритмический диапазон. Интонационно-методические средства сценической речи. Основы смыслового анализа текста. Понятие о перспективе речи.

Тема 5.4 «Техника сценической речи»

Работа над артикуляцией: гласные, согласные звуки, скороговорки и поговорки. Дикция: слоги и скороговорки с логическими ударениями, ускорениями и замедлениями. Постановка дыхания. Голосоведение. Логика речи. Речевая характеристика. Работа над звуком: стон и интонация. Работа над голосом: произношение звуков в одном тоне, с переходом от тихого к громкому звучанию, и наоборот; произношение звуков в разных резонаторах – из нижнего в верхний, и наоборот. Логическое ударение, логические и психологические паузы.

Тема 5.5 «Методы работы над литературно-художественным чтением»

Общие основы работы над словом. Стилистические особенности авторского текста. Воспитание верных навыков в работе над ролью. Основы теории стихосложения. Художественное чтение. Средства выразительности словесного действия.

Литература:

1. Лобанова О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2017. – 140 с.
2. Оссовская М.П. Практическая орфоэпия. Учебное пособие. – СПб., Планета музыки, 2017. – 124 с.
3. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос (+DVD). – СПб, Планета музыки, 2016. – 176 с.
4. Козлянинова И.П. Сценическая речь. - Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1976
5. Орлова Г. Ключи к профессии. – М.: Государственный Российский Дом народного творчества, 2004. – 48 с.
6. Копывалова Е., Качалов Ю. Основы актерского мастерства по методике Я.Корогородского. – М.: ВЦХТ, 2008, - 192 с.
7. Петрова Л.А. Формирование вокально-речевой культуры. – М., Спутник+, 2012. – 286 с.
8. Васильев Ю.А. Сценическая речь: голос действующий. – М., Академический проект, 2015. – 466 с.
9. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос. Максимальная достоверность. – М., АСТ, 2011. – 160 с.
10. Савостьянов А.И. 300 упражнений учителю для работы над дыханием, голосом, дикцией и орфоэпией. Учебно-практич.пособие. – М., Педагогическое общество России, 2005. – 160 с.
11. Шестакова Е. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи. – СПб, Питер, 2015. – 192 с.
12. Шестакова Е. Больше чем речь. Как управлять мимикой, жестами и интонацией – СПб, Питер, 2017. – 224 с.
13. Гулман О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и систем. – СПб, Планета музыки, 2016. – 80 с.

Модуль 6 «Сценическое движение»

Тема 6.1 «Основы сценического движения»

Свобода мышц. Динамичность. Сила. Пластичность. Гибкость. Ловкость. Равновесие. Координация. Выразительность. Сценическая гимнастика. Основы акробатики. Сценический бой. Основы жонглирования и эквилибристики (по видам сценического искусства). Основы танцевального искусства: классический, историко-бытовой, народный, эстрадный и др. виды танца.

Тема 6.2 «Физическая тренировка актера любительского театра»

Силовая тренировка с акцентом на развитие наиболее нетренированных мышц. Повышение общей двигательной активности, наращивание динамики

движения. Освобождение мышц. Повышение скорости реакции. Ориентация в пространстве. Взаимодействие с партнером. Взаимодействие в группе. Локомоторные навыки – ходьба, бег, прыжки, преодоление препятствий, падения. Элементы сценической акробатики. Элементы цирковой и трюковой акробатики. Борьба без оружия. Техника замедленного движения.

Тема 6.3 «Биомеханика»

Двигательный аппарат человека. Геометрия масс тела человека. Звенья тела как рычаги и маятники. Механические свойства костей и суставов. Биомеханика мышц. Возрастные изменения двигательных возможностей. Основы театральной биомеханики. Законы движения актера на сценической площадке (В.Э. Мейерхольд). Психологическая концепция биомеханики (У. Джемс). Первичность физической реакции по отношению к реакции эмоциональной. Основы рефлексологии В.М. Бехтерева. Экономия выразительных средств для точности движения. Биомеханические упражнения для актера на основе прошлого театрального опыта: сценическая техника комедии дель арте, методы игры Э. Дузе, С. Бернар, ДЖ. Грассо, Ф. Шаляпина, Ж. Коклена и др. Отличие биомеханической игры от игры других школ: «нутра» и «переживания». Актерская игра от внешнего к внутреннему. Рефлекторная возбудимость по Мейерхольду. Тренировочные биомеханические этюды Мейерхольда.

Тема 6.4 «Психофизиологическая подготовка актера любительского театра»

Начальный этап подготовки к выступлению. Реактивность нервной системы актера. Режим и гигиена репетиций, выступлений. Количество занятий и репетиций. Предварительные проигрывания роли. Работа над ошибками. Оптимальное концертное состояние и методы овладения им. Эмоциональный компонент оптимального концертного состояния. Ролевая подготовка. Психомоторика. Формирование сценического самочувствия по системе К.С. Станиславского. Воспитание творческого воображения. Мышечные напряжения. Взаимоотношения артиста со зрителем. Подготовка к публичному выступлению.

Тема 6.5 «Контактная импровизация»

История зарождения контактной импровизации. Философия контактной импровизации, её основные принципы. Движение после точки контакта между телами партнеров. Основные движения. Поиск взаимных пространственных траекторий при взаимодействии с весом тела. Поиск взаимной опоры. Инерция. Сольная, парная, ансамблевая контактная импровизация. Перетекание. Падение и перекаты. Метод Фельденкрайза, джемы.

Тема 6.6 «Особенности постановки пластического спектакля»

Концепция пластического театра. Стилиевые и жанровые особенности. Способы выражения художественной условности в пластическом театре. Правила и приемы пластической композиции. Закон контраста. Движение и статика. Приемы повтора и вариаций. Пластический аккомпанемент. Отказное движение. Фиксация момента действия в позе. Упражнения на пластику, работа над жестами.

Литература:

1. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2017. – 304 с.
2. Зыков А.И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов. – СПб, Планета музыки, 2017. – 344 с.
3. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии. Учебное пособие. - СПб, Планета музыки, 2017. – 184 с.
4. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки. 2017.- 168 с.
5. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера. Учебное пособие. – СПб, Лань, 2014. – 160 с.
6. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Сценическое фехтование. Техника ведения боев, пластика движений и батальная режиссура. – М., Академический проект, 2011. 239 с.
7. Полищук В. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд. – М., АСТ, 2010. – 224 с.
8. Кох И.Е. Основы сценического движения. – СПб, Планета музыки, 2009. – 509 с.
9. Закиров А.З. Основы сценического фехтования. Учебное пособие. – М., ВГИК, 2013. – 70 с.
10. Карпушкин М.А. Уроки мастера. Конспекты по театральной педагогике А.А. Гончарова. – М., Гитис, 2005.

Модуль 7 «Сценография»

Тема 7.1 «Выразительные средства художественного оформления спектакля»

Приемы и принципы анализа произведения литературы и искусства. Практические и методологические аспекты изучения элементов материальной культуры. Основная идея оформления спектакля: историко-временной аспект, стиль, образ. Гармония выразительных средств. Цвет и композиция как способы выражения творческого замысла. Авторский контроль в процессе создания оформления спектакля и его эксплуатации. Композиция сценического костюма.

Тема 7.2 «Технология художественного оформления спектакля»

Авторская работа режиссера и художника-постановщика. Проектирование сценического оформления. Новые материалы и достижения в области техники как инструмент художника-постановщика (художника по сценическому костюму). Художественное освещение и сценографическое решение спектакля – проблемы соответствия.

Литература:

1. Санникова Л.И. Художественный образ в сценографии. Учебное пособие. – СПб, Планета музыки, 2017. – 144 с.
2. Д. Боровский. Убегающее пространство. – М., Эксмо, 2006.

3. Соллогуб А.В. Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации. – СПб, СПАТИ, 1995.
4. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – СПб, Искусство, 1976.
5. Базанов В.В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля): учебное пособие. – СПб, СПбГАТИ, 1997.
6. Френкель М. Современная сценография (некоторые вопросы теории и практики). – Киев, Мистецтво, 1980.
7. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Том 1. От истоков до середины XX века. – М., ЛКИ, 2011. – 536 с.
8. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Том 2. Вторая половина XX века. – М., Едиториал УРСС, 2010. – 808 с.
9. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Том 5. Театр художника. Мастера. – М., Ленанд, 2015. – 608 с.
10. Петрова А., Степина А. Мир-театр. Архитектура и сценография в России. – М., Кучково поле, 2017. – 456 с.