МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО: **Председатель УМС** **Факультета искусств** **Гуров М.Б.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура и спорт (элективные курсы) Пластическая выразительность актера

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Специализация: Артист драматического театра и кино

Квалификация: Артист драматического театра и кино

Форма обучения: очная, заочная

Оглавление

[1. Введение](#_Toc1491206)

[2. Формы самостоятельной работы обучающихся](#_Toc1491207)

[3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся](#_Toc1491208)

[3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся](#_Toc1491209)

[3.2 Методические рекомендации для студентов](#_Toc1491210)

[по отдельным формам самостоятельной работы](#_Toc1491211)

[4. Оценка самостоятельной работы](#_Toc1491212)

5. Словарь ……………………………………………………………………………………

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;

- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;

- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;

- владение навыками самостоятельной работы;

- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скорочтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Исходя из поставленных целей в процессе Самостоятельной работы студентов по освоению дисциплины решаются следующие задачи: создание у студентов знаний, умений и навыков для: -поддержания внешней формы и творческого психофизического состояния с целью подготовки под руководством режиссера роли в драматическом театре разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах через развитие и совершенствование психофизического аппарата;

- проведения актерского тренинга в процессе преподавания основ актерского мастерства и смежных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Общие рекомендации по проведению занятий

Каждая тема программы курса делится на две составляющие - формирующие понятия и упражнения. Формирующие понятия – понятия, которые очерчивают круг проблем названной темы и формируют ее целостность. Совокупность тем курса с формирующими понятиями создает представление о формах и методах пантомимы, как пластического искусства, в исполнительской деятельности актера драматического театра; вооружение будущих актеров теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для обоснованного планирования, отбора, тренировки, моделирования пластической выразительности «рисунка роли» при исполнительской деятельности в театре.

Упражнения, приведенные в программе курса, не являются установочными. Преподаватель в зависимости от подготовленности группы, ее состава, места, времени, технических средств проведения тренинга может менять конфигурацию упражнений, их количество. Минимальное количество

упражнений, выполняемых (с обсуждением) за 2 академических часа на полугрупповые занятия – 4 (помимо разминки). Важно: упражнения и творческие задания строятся на формирующих понятиях, от простого к более сложному.

Каждое занятие рекомендуется начинать с раз­минки — с простых физических упражнений. Проведение тренинговых упражнений требует соблюдения техники безопасности, точному следованию указаний педагога, во избежание травмированности студентов. Поэтому, прежде чем приступать к упражнениям тренинга, нужно предварительно разогреться.

Для занятий требует­ся хорошо проветренное помещение, желательно с зеркалами, в которых участники тренинга мог­ли бы видеть себя в полный рост, а также удобная одежда и обувь, не сковывающая движений. В процессе проведения занятий рекомендуется использовать видеозаписывающую и видеовоспроизводящую аппаратуру, для дальнейшего анализа и корректировки полученных навыков. Световое освещение должно иметь естественные и искусственные источники.

После каждого занятия необходимо про­водить анализ, с оценочными суждениями участников студенческой группы и преподавателя. При этом, любая критика должна быть конструктивной. Важным моментом работы педагога является расширение зоны возможностей каждого студента.

Правила поведения студентов:

 студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны быть дороги всем людям;

 способствовать и воодушевлять на поиск неординарных творческих решений;

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не искажать их слова во время дебатов.

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к другим.

Этика преподавателя включает следующие моменты:

 преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и свободному обмену мнениями при проведении и обсуждении упражнений и этюдов в процессе обучения;

 преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для студентов и проявлять положительную и стимулирующую ответную реакцию;

 преподаватель должен облегчать подготовку к занятиям, но не должен сам придумывать и выполнять задания (даже в качестве примеров);

 преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не соревновательные цели студентов;

 преподаватель должен обеспечить отношения между собой и студентами, они должны основываться на взаимном доверии.

 преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые для студентов проблемы;

 стимулировать исследовательскую работу;

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, обсуждению;

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а лучше — всех;

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать учащихся, своевременно организуя их критическую оценку;

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории;

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший его.

 проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны.

 помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для принятия решений.

 принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов.

 в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим познавательное и практическое значение.

 добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы.

 показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной программы;

 обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным владением профессиональной терминологией;

 проявлять коммуникабельность, а точнее — коммуникативные умения, позволяющие преподавателю найти подход к каждому студенту, заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть естественным, найти необходимые методы воздействия на учащихся, проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт;

 обеспечить быстроту реакции;

 способность лидировать;

 умение вести диалог;

 иметь прогностические способности, позволяющие заранее предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия своих действий;

 уметь владеть собой

 умение быть объективным.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
	Вводное занятие. Правила проведения упражнений. Техника безопасности	Подготовка к входному контролю
	«Воспитание тела» в процессе обучения мастерства актера.	Подготовка к текущему контролю
	Основные этапы развития пластики в театре и задачи воспитания актера.	Подготовка к текущему контролю
	Пластическая культура актера драматического театра	Подготовка к текущему контролю
	Пластическая культура и пластическая выразительность: общность и отличие.	Подготовка к текущему контролю
	Пластическая выразительность как комплекс специальных навыков и умений артиста, как способ художественного воплощения образа роли, как внутренняя смысловая необходимости исполнителя	Подготовка к Межсессионному рубежному контролю
	Пластический рисунок роли: что это такое?	Подготовка к текущему контролю
	Пластика как выражение содержания художественного образа драматургии	Подготовка к текущему контролю
	Действенность и логика пластики	Подготовка к текущему контролю
		Подготовка к промежуточной аттестации
	Тело, голос и ритмопластичность актера.	Подготовка к входному контролю
	Визуальные форм воздействия на зрителя актера драматического театра.	Подготовка к текущему контролю
	Основные тенденции пластического воспитания актера Вс. Мейерхольда	Подготовка к текущему контролю
	Закон контраста (движение и статика при построении мизансцен	Подготовка к текущему контролю
	Закон зависимости эмоций от тела	Подготовка к текущему контролю
	Правила выразительного движения на сцене: отказ, посыл, тормоз.	Подготовка к Межсессионному рубежному контролю
	«Идея куклы» как идеального исполнителя Эдварда Гордон Крэга	Подготовка к текущему контролю
	Эксперименты со сценическим пространством, освещением для поиска пластической выразительности актера.	Подготовка к текущему контролю
	Символизм, и символика как художественное средство актера.	Подготовка к текущему контролю
		Подготовка к промежуточной аттестации
	«Mimepur» ЭтьенаДекру	Подготовка к входному контролю
	Техника идентификации человека и объекта	Подготовка к текущему контролю
	Теоретия сценического искусства и телесная выразительность Франсуа Дельсарта	Подготовка к текущему контролю
	Язык тела.	Подготовка к текущему контролю
	Эмоциональное выражение через жест и голос.	Подготовка к текущему контролю
	Принципы движения и основы выражений в движении.	Подготовка к Межсессионному рубежному контролю
	Выразительные жесты.	Подготовка к текущему контролю
	Последовательность, параллельность, противоположность	Подготовка к текущему контролю
	Выразительность движений как соответствие силы и скорости их эмоциональному содержанию.	Подготовка к текущему контролю
		Подготовка к промежуточной аттестации
	Эмиль Жак Далькроз и «ритмическая гимнастика»	Подготовка к входному контролю
	Чувство ритма. Чувство времени.	Подготовка к текущему контролю
	Развитие координации между нервной и мускульной деятельностью человека	Подготовка к текущему контролю
	Автоматизм сложных движений	Подготовка к текущему контролю
	Движение рук, шаги, бег и прыжки при выполнении ритмических рисунков	Подготовка к текущему контролю
	«Театр аутентичного жеста» Рудольф фон Лабан	Подготовка к Межсессионному рубежному контролю
	Способ записи танцевальных движений	Подготовка к текущему контролю
	Тело; Усилие (Энергетическая динамика)	Подготовка к текущему контролю
	Форма; Пространство	Подготовка к текущему контролю
		Подготовка к промежуточной аттестации
	Психологический жест М.А.Чехова	Подготовка к входному контролю
	Атмосфера.	Подготовка к текущему контролю
	Жест. Психологический жест (ПЖ).	Подготовка к текущему контролю
	Пластика и кинетика Е. Гротовского	Подготовка к текущему контролю
	Идеальный актер Е.Гротовского	Подготовка к текущему контролю
	Эмоция и тело	Подготовка к Межсессионному рубежному контролю
	Актер и ритуал	Подготовка к текущему контролю
	Игра с пространством. Идеограммы	Подготовка к текущему контролю
	Театральная антропология Э. Барбы как «живое тело»	Подготовка к текущему контролю
		Подготовка к промежуточной аттестации
	Физическая и ментальная энергия актера	Подготовка к входному контролю
	Акробатические, гимнастические и балетные упражнения, миме, хатха-йога.	Подготовка к текущему контролю
	«Танец баланса» как основополагающий принцип актерского существования.	Подготовка к текущему контролю
	. Источники энергии и способы управления энергией.	Подготовка к текущему контролю
	Сценическое тело-сознание	Подготовка к текущему контролю
	Партитура движения.	Подготовка к Межсессионному рубежному контролю
	Тренинг как беспрерывный процесс	Подготовка к текущему контролю
	Восточная гимнастика	Подготовка к текущему контролю
	Практики йоги в исполнительском искусстве драмы	Подготовка к текущему контролю
		Подготовка к промежуточной аттестации

Формы самостоятельной работы:

• Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».

• Подготовка к практическому занятию; упражнения тренинга

• Подготовка к презентации проведения практического занятия (реставрация упражнений, парная импровизация, групповая импровизация)

• Подготовка к проведению семинара-конференции,

• Подготовка к проведению контрольной работы,

• Подготовка к проведению письменному опросу,

• Подготовка к обсуждению презентаций студентов,

• Подготовка к тестированию

• Подготовка к индивидуальному собеседованию с преподавателем

1. **Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся**
   1. **Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся**

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

* **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
* **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
* **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Специфика работы актера в кино и на телевидении» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов

по отдельным формам самостоятельной работы

Место и роль пластики в подготовке актера

В творческом дневнике дать развернутые ответы на следующие вопросы:

-Основные этапы развития пластики в театре и задачи воспитания актера. -Цели освоения дисциплины «Пластическая выразительность актера (современные течения)». Особенность проведения занятий. -Безопасность проведения упражнений и заданий.

- В перерывах между занятиями дисциплины проводите упражнения, зафиксированные в классе; в творческом дневнике отражайте дату проведения упражнения, общее время, упражнения, самочувствие и динамику упражнения.

Пластическая культура и пластическая выразительность

В творческом дневнике дать развернутые ответы на следующие вопросы: Пластическая культура и пластическая выразительность: общность и отличие. - Пластика как выражение содержания художественного образа драматургии. Приведите примеры (укажите код доступа на страницу в интернете и дату посещения).

Основные структурные образующие элементы пластической выразительности актера драматического театра

В творческом дневнике дать развернутые ответы на следующие вопросы: Визуальные форм воздействия на зрителя актера драматического театра. Приведите примеры (укажите код доступа на страницу в интернете и дату посещения).

Зафиксируйте на видео упражнения, отработанные в классе и разместите их на странице группы. Дайте комментарии к упражнениям в дневнике.

Основные тенденции пластического воспитания актера Вс. Мейерхольда

-Сделайте этюды, построенные на законах контраста (движение и статика при построении мизансцен; движение временное, как контрасты скоростей и движение пространственное, как контраст направлений движения- концентрического /направленное от периферии к центру и сверху- вниз/ и эксцентрического /направленное от центра и снизу- вверх/) и законах зависимости эмоций от тела (эмоциональное состояние и положение тела), снимите их на видео и разместите на странице группы.

- Сделайте реконструкцию одного из упражнений В. Мейерхольда, снимите на видео и разместите на странице группы для обсуждения. Прокомментируйте упражнения других студентов группы.

«Идея куклы» как идеального исполнителя Эдварда Гордон Крэга

Прочитайте раздел «Об искусстве театра» в книге: Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. - М.: Искусство, 1988. -399 с. В дневнике дайте ответ об артисте театра будущего и

сверхмарионетке. Приведите примеры экспериментов автора со сценическим пространством, освещением для поиска пластической выразительности актера.

«Mime pur» Этьена Декру

Прочитайте книгу Маркова Е. В. Этьен Декру. Теория и школа "mime pur". - СПб.: СПбГАТИ, 2008.- 224 с. Выпишите основополагающие упражнения. Посмотрите видео «Mime pur» Этьена Декру//https://www.youtube.com/playlist?list=PL...; Сделайте реконструкцию одного из упражнений, снимите на видео и разместите на странице группы для обсуждения. Прокомментируйте упражнения других студентов группы

Теоретия сценического искусства и телесная выразительность Франсуа Дельсарта

Прочитайте книгу Волконский С. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). - М.:Ленанд, 2015.-248с. Сделайте реконструкцию одного из упражнений, снимите на видео и разместите на странице группы для обсуждения. Прокомментируйте упражнения других студентов группы.

Эмиль Жак Далькроз и «ритмическая гимнастика»

На основании книги Далькроза Э. Ритм. Дайте ответы на вопросы: - Развитие координации между нервной и мускульной деятельностью человека. - Автоматизм сложных движений. - Дирижерский жест в ритме музыки.- Движение рук, шаги, бег и прыжки при выполнении ритмических рисунков. -Внутренняя связь между психикой и физикой.

«Театр аутентичного жеста» Рудольф фон Лабан

- В перерывах между занятиями дисциплины проводите упражнения, зафиксированные в классе; в творческом дневнике отражайте дату проведения упражнения, общее время, упражнения, самочувствие и динамику упражнения.

Психологический жест М.А.Чехова

Прочитайте работу М. Чехова «Литературное наследие.» в 2 т., Т.2. Составьте конспект по следующему плану: первый способ репетирования (воображение и внимание); второй способ репетирования (атмосфера); третий способ репетирования (индивидуальные чувства, действия с определенной окраской); четвертый способ репетирования (атмосфера); пятый способ репетирования (воплощение образа и характерность); шестой способ репетирования (импровизация).

-Составьте тренинг в терминах М. Чехова.

- В перерывах между занятиями дисциплины проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы М. Чехова. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Пластика и кинетика Е. Гротовского

Найдите видео с тренингами Гратовского; посмотрите спектакли мастера.

Дайте объяснения с примерами из увиденного сл. понятиям: -Идеальный актер. - Физические способности и способности духовные. - Работа, ведущая от внешнего выражения к внутренней эмоции. -Ритуал в театре. -Человеческое тело - элемент ритуала. -Идеограммы (жесты, интонация) как обращение к ассоциациям в психике зрителя.

Театральная антропология Э. Барбы как «живое тело»

В перерывах между занятиями дисциплины проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы Э.Барбы. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений. Снимите на видео и разместите на странице группы для обсуждения. Прокомментируйте упражнения других студентов группы

Танцевальные тенденции в пластике театрального актера

В перерывах между занятиями дисциплины проводите Классический или Народно-характерный экзерсис. Снимите на видео и разместите на странице группы для обсуж-дения. Прокомментируйте упражнения других студентов группы

Восточная гимнастика

В перерывах между занятиями дисциплины проводите Базовые упражнения ушу. Снимите на видео и разместите на странице группы для обсуж-дения. Прокомментируйте упражнения других студентов группы.

Практики йоги в исполнительском искусстве драмы

Напишите реферат на тему: История развития и философия йоги.

МР составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.01 «Актерское искусство»

профиль подготовки «Артист драматического театра и кино»

Автор (ы): Жуков С.Ю., доцент