

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра театрального искусства

ТЕХНОЛОГИЯ АКТЕРСКОГО И РЕЖИССЕРСКОГО ТРЕНИНГА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль
«Театральное творчество»

Квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»

Форма обучения:
Очная, заочная

Год набора 2025

Кемерово

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профилю «Театральное творчество», степень выпускника – бакалавр.

Утверждена на заседании кафедры театрального искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/21.05.2025> г. протокол № 9.

Басалаев С. Н. Технология актерского и режиссерского тренинга: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Театральное творчество», степень выпускника – бакалавр / С. Н. Басалаев. – Кемерово: Кемеровск. гос. ин-т культуры, 2025. – 32 с. – Текст: непосредственный.

Автор:
канд. культурологии,
доцент С. Н. Басалаев

Содержание:

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Перечень ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

- формирование и развитие профессионального актерского и режиссерского мышления посредством тренинга;
- освоение элементов актерской психотехники в тренинге;
- постижение игровой природы существования в актерском и режиссерском тренинге;
- освоение этапов и методов создания актерского и режиссерского тренинга;
- закрепление навыков проведения актерского и режиссерского тренинга.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата

Дисциплина «Технология актерского и режиссерского тренинга» входит в обязательную часть дисциплин Блока 1.

Практико-ориентированная дисциплина «Технология актерского и режиссерского тренинга», являясь основой, тесно связана и опирается на все практические дисциплины профильного модуля. Процесс освоения курса «Технология актерского и режиссерского тренинга» осуществляется с опорой на знания, умения и навыки, полученные в традиционных и инновационных формах работы по курсам «Актерское мастерство», «Режиссура», «Учебный театр», и полностью подчинен их творческим задачам.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ПК-3 Способен планировать и организовывать художественно-образовательную деятельность, осуществлять воспитательный процесс в сфере театрального творчества

ПК-4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	- тайм-менеджмент - понятия проактивность, эмпатия, синергия; - принципы межличностного лидерства; - природу и специфику органического действия	- записывать и анализировать свое саморазвитие; - осуществлять диагностику уровня своей профессиональной подготовки, развития личностных качеств и эффективности их применения	- понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, проектирования и моделирования тренинга; - импровизационным самочувствием
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных	- формы и методы педагогического руководства театральным коллективом;	- собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую	- методами сбора и анализа эмпирической информации; - методикой

научных знаний	- методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов	информацию по научно-методической деятельности театральных; - обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности театральных коллективов	написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов
ПК-3 Способен планировать и организовывать художественно-образовательную деятельность, осуществлять воспитательный процесс в сфере театрального творчества	- сущность, предмет, цели и задачи театрального образования, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; - основные средства, приемы, методы и факторы воспитания; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом	- организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин; - подобрать и разработать комплексы упражнений на тему тренинга; - использовать теоретические знания применительно к практике руководства театральным коллективом	- навыками применения основных форм и методов образования, педагогики, педагогического руководства театральным коллективом
ПК 4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы	- понятие «режиссерский тренинг» и «актерский тренинг», методы и этапы их организации - законы построения актерского и режиссерского тренинга	- использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как выразительные актерские средства при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве	- методикой работы над созданием и проведением тренинга

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение

к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»	Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	Общепедагогическая функция. Обучение
		Воспитательная деятельность
		Развивающая деятельность
01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы
		Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы
		Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания
		Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы
		Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования

		Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ
	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение массовых досуговых мероприятий
		Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, из них – 324 часа контактной работы, в том числе 278 часов (84 %) аудиторных занятий, отводимых на интерактивные формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, из них – 52 часов контактной работы, в том числе 34 часов (67 %) аудиторных занятий, отводимых на интерактивные формы обучения.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2.1. Структура дисциплины при очной форме обучения

Разделы и темы дисциплины	Сем естр	Виды учебной работы (в часах)					Интерактивн ые формы обучения
		Всего	Лекц	Практ	Контр	СРО	
Актерский тренинг	3	4	4				
1. Тренинг в работе актера над собой	3	68	4	64			64
1.1. Тренинг внимания		12		12			Тренинги, их анализ, этюды, их анализ, этюды-пробы, их анализ
1.2. Тренинг восприятия		12		12			
1.3. Тренаж тела		12		12			
1.4. Органичное поведение в предлагаемых обстоятельствах		12		12			
1.5. Элементы актерской		10	2	8			

Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Интерактивные формы обучения
		Всего	Лекц	Практ	Контр	СРО	
психотехники							
1.6. Общение и взаимодействие		10	2	8			
2. Тренинг в работе актера над ролью	4	72	8	60		4	60
2.1. Ролевой тренинг		12	2	10			Тренинги, ролевые игры, этюдный метод, этюды-пробы, их анализ
2.2. Действенный анализ роли		12	2	10			
2.3. Работа над характером		12	2	10			
2.4. Этюдный метод работы над ролью		18	2	14		2	
2.5. Текст жизни и текст роли		18		16		2	
3. Тренинг в развитии способности к импровизации	6	72	12	40		20	40
3.1. Сценическая импровизация		14	2	8		4	Тренинги, их анализ, этюды-импровизации, этюды-пробы, их анализ
3.2. Метафорический тренинг		14	2	8		4	
3.3. «Рождение» слова		16	4	8		4	
3.4. Коллективная импровизация		14	2	8		4	
3.5. Этюды-импровизации		14	2	8		4	
4. Методика проведения актерского тренинга	5	108	12	60	36		60
4.1. Упражнение: методы подготовки и проведения		10	2	8			Психофизические, психологические и иные тренинги, их анализ, открытые показы тренингов и их обсуждение
4.2. Принципы подготовки и проведения психофизического тренинга		10	2	8			
4.3. Принципы подготовки и проведения психологического тренинга		10	2	8			
4.4. Этапы актерского тренинга		10	2	8			
4.5. Дневник тренингов		14	2	12			
4.6. Рекомендации по ведению актерского тренинга		18	2	16			
Подготовка к экзамену		36					
Режиссерский тренинг	7	4	4				
5. Тренинг в работе режиссера	7	32	2	30			30
5.1. Борьба способы ее организации		8	2	6			Тренинги, их анализ, открытые показы тренингов и их обсуждение
5.2. Развитие композиционного мышления		4		4			
5.3. Освоение сценического пространства и времени		4		4			
5.4. Мизансценирование как принцип мышления		8		8			
5.5. Чувство жанра и стиля		4		4			
5.6. Образность мышления		4		4			
6. Методика проведения							

Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Интерактивные формы обучения
		Всего	Лекц	Практ	Контр	СРО	
режиссерского тренинга	8	72		24	36	12	24
6.1. Структура режиссерского тренинга		4		4			Тренинги, их анализ, открытые показы тренингов и их обсуждение
6.2. Методы подготовки и проведения режиссерского тренинга		4		4			
6.3. Репетиция как тренинг		12		8		4	
6.4. Дневник тренингов		16		8		8	
Подготовка к экзамену		36					
Всего		432	46	278	72	36	278

4.2.2. Структура дисциплины для студентов заочной формы обучения

Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Интерактивные формы обучения
		Всего	Лекц	Практ	Конс	Контр	СРО	
Актерский тренинг	3	2	2					
1. Тренинг в работе актера над собой	3	34		4			30	4
1.1. Тренинг внимания		4		1			3	Тренинги, их анализ, этюды, их анализ, этюды-пробы, их анализ
1.2. Тренинг восприятия		6		1			5	
1.3. Тренаж тела		6		1			5	
1.4. Органичное поведение в предлагаемых обстоятельствах		6		1			5	
1.5. Элементы актерской психотехники		6					6	
1.6. Общение и взаимодействие		6					6	
2. Тренинг в работе актера над ролью	4	72	2	4	2	4	60	4
2.1. Ролевой тренинг		14		1		1	12	Тренинги, ролевые игры, этюдный метод, этюды-пробы, их анализ
2.2. Действенный анализ роли		16	2	1		1	12	
2.3. Работа над характером		14		1		1	12	
2.4. Этюдный метод работы над ролью		14		1	1		12	
2.5. Текст жизни и текст роли		14			1	1	12	
3. Тренинг в развитии способности к импровизации	6	36	2	6			28	6
3.1. Сценическая импровизация		7	2	1			4	Тренинги, их анализ, этюды-импровизации, этюды-
3.2. Метафорический тренинг		7		1			6	
3.3. «Рождение» слова		7		2			5	

Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Интерактивные формы обучения
		Всего	Лекц	Практ	Конс	Контр	СРО	
3.4. Коллективная импровизация		7		1			5	пробы, их анализ
3.5. Этюды-импровизации		8		1			8	
4. Методика проведения актерского тренинга	5	108	2	4	2	9	91	6
4.1. Упражнение: методы подготовки и проведения		17		1		2	14	Психофизические, психологические и иные тренинги, их анализ, открытые показы Тренингов и их обсуждение
4.2. Принципы подготовки и проведения психофизического тренинга		17		1		1	15	
4.3. Принципы подготовки и проведения психологического тренинга		17		1		1	15	
4.4. Этапы актерского тренинга		17		1		2	14	
4.5. Дневник тренингов		23			1	3	19	
4.6. Рекомендации по ведению актерского тренинга		17	2		1		14	
Режиссерский тренинг	7	2	2					
5. Тренинг в работе режиссера	7	70		8			62	8
5.1. Борьба способы ее организации		12		2			10	Тренинги, их анализ, открытые показы тренингов и их обсуждение
5.2. Развитие композиционного мышления		12		1			11	
5.3. Освоение сценического пространства и времени		11		1			10	
5.4. Мизансценирование как принцип мышления		12		1			11	
5.5. Чувство жанра и стиля		11		1			10	
5.6. Образность мышления		12		2			10	
6. Методика проведения режиссерского тренинга	8	108	2	8	2	9	87	8
6.1. Структура режиссерского тренинга		12	2	1		2	7	Тренинги, их анализ, открытые показы тренингов и их обсуждение
6.2. Методы подготовки и проведения режиссерского тренинга		12		1		2	9	
6.3. Репетиция как тренинг		60		4	1	2	53	
6.4. Дневник тренингов		24		2	1	3	18	
Всего		432	12	34	6	22	358	34

4.3. Содержание дисциплины

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Раздел 1. Тренинг в работе актера над собой		
Тема 1.1. Тренинг внимания Организация внимания. Круги внимания. Круг публичного одиночества. Концентрация. Сосредоточение. Бдительность. Наблюдения. Способность смотреть и видеть. Произвольное внимание. Перспектива внимания. Многоплоскостное внимание. Сценическое внимание	Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-8, ПК 3, ПК 4. Знать: - тайм-менеджмент; - понятия проактивность, эмпатия, синергия; - принципы межличностного лидерства; - природу и специфику органического действия; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - сущность, предмет, цели и задачи театрального образования, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; - основные средства, приемы, методы и факторы воспитания; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - понятие «режиссерский тренинг» и «актерский тренинг», методы и этапы их организации;	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов
Тема 1.2. Тренинг восприятия Непосредственность. Наивность. Настройка восприятия. Изменение характера восприятия. Отношение. Установление отношения. Изменение отношения. Семь ступеней творчества. Творческое спокойствие. Доброжелательность, обаяние, благородство актера на сцене и в жизни. Радость – внутренний путь творчества. Я – образ. Я – личность. Я – индивидуальность. Атмосфера. Память физических действий. Беспредметное действие.	- законы построения актерского и режиссерского тренинга. Уметь: - записывать и анализировать свое саморазвитие; - осуществлять диагностику уровня своей профессиональной подготовки, развития личностных качеств и эффективности их применения; - собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по научно-методической деятельности	Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга
Тема 1.3. Тренаж тела Гимнастика. Дыхание. Мобилизованность к действию. Вес тела. Осанка, походка. Падение. Перенос центра тяжести. Освобождение мышц. Мускульный контролер. Пристройка. Выход на сцену. Пластика актера. Пальцы актера. Четыре качества актера.		Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов
Тема 1.4. Органичное поведение в предлагаемых обстоятельствах Круги обстоятельств. Сценическая правда. Вера сценическая. Сценическая наивность. Чувство правды.		Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
	тренинга.	
Раздел 2. Тренинг в работе актера над ролью		
Тема 2.1. Ролевой тренинг Роль. Социальная роль. Природа чувств. Игра «нутром». Жизнь человеческого духа. Жизнь человеческого тела. Ролевая игра. Вживание в роль. Логика и последовательность и внутреннее оправдание своего поведения как персонажа. Семь способов развития действия. Вживание в роль и выход из роли. «Я» и мои персонажи. Зритель как партнер и сотворец.	Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-8, ПК 3, ПК 4. Знать: - тайм-менеджмент; - понятия проактивность, эмпатия, синергия; - принципы межличностного лидерства; - природу и специфику органического действия; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - сущность, предмет, цели и задачи театрального образования, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; - основные средства, приемы, методы и факторы воспитания; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - понятие «режиссерский тренинг» и «актерский тренинг», методы и этапы их организации; - законы построения актерского и режиссерского тренинга.	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов
Тема 2.2. Действенный анализ роли Действенный анализ предлагаемых обстоятельств. Этюды на предлагаемые обстоятельства. Этюды-заявки на роль. Этюды на события. «Течение дня» героя. Логика действий. Партитура физических действий. Партитура задач и событий. Отбор приспособлений. Профессиональная этика актера. Любовь к человеку-роли. Художественная дисциплина и самодисциплина. Дневник актера.	Уметь: - записывать и анализировать свое саморазвитие; - осуществлять диагностику уровня своей профессиональной подготовки, развития личностных качеств и эффективности их применения; - собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по научно-	Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга
Тема 2.3. Работа над характером «Зерно» роли. Характерность. Единство характера и характерности. Внутренняя и внешняя характерность образа. Характерность – действие – обстоятельства. Характерность: врожденная; возрастная; национальная; историко-бытовая; социальная; профессиональная; индивидуальная; сказочная. Характерность актерская и ее преодоление. Поиск внешней	- законы построения актерского и режиссерского тренинга.	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
характерности роли. Речевая характеристика. Пластическое ощущение образа. Скульптурность сценической пластики. Вспомогательные выразительные средства. Сценическая выразительность актера. Роль наблюдения в процессе поиска характеристики. Перевоплощение. Целостность актерского образа.	методической деятельности театральных коллективов; - обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности театральных коллективов - организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин; - подобрать и разработать комплексы упражнений на тему тренинга; - использовать теоретические знания применительно к практике руководства театральным коллективом; - использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как выразительные актерские средства при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве. Владеть: - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, проектирования и моделирования тренинга; - импровизационным	
Тема 2.4. Этюдный метод работы над ролью Этюды из биографии роли персонажа. Протокол дня персонажа. Этюды на исходное событие персонажа. Сверхзадача и сквозное действие персонажа. Сверхзадача и сквозное действие артиста. Подчинение всех элементов выразительности актера сверхзадаче. Коридор роли. Оправдание случайностей, оживление роли с помощью физического самочувствия, новых приспособлений. Обновление киноленты видений, моментов восприятия событий и предлагаемых обстоятельств, пристраек к партнеру. Энергетический мост. Этюдная работа.		Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Тема 2.5. Текст жизни и текст роли Отбор понятийных связей. Ассоциации. Чужие слова. Настройка мышления. Внутренняя речь. Ритм. Работа над текстом роли. Логический и психологический анализ текста. Вскрытие подтекста роли. Выразительность речи. Первая и последняя фраза персонажа, фраза в момент перелома роли. Кинолента видений при словесном взаимодействии с партнером.	самочувствием; - методами сбора и анализа эмпирической информации; - методикой написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - навыками применения основных форм и методов образования, педагогики, педагогического руководства театральным коллективом; - методикой работы над созданием и проведением тренинга.	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов
Раздел 3. Тренинг в развитии способности к импровизации		
Тема 3.1. Сценическая импровизация Игра и импровизация. Неожиданность. Экспромт и импровизация. Закон импровизации в творчестве М. Чехова. Тема и импровизация. Возможности и «пределы» актерской импровизации. Импровизация и сценический образ.	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-8, ПК 3, ПК 4. Знать: - тайм-менеджмент; - понятия проактивность, эмпатия, синергия; - принципы межличностного лидерства; - природу и специфику органического действия; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - сущность, предмет, цели и задачи театрального образования, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; - основные средства, приемы, методы и факторы воспитания; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - понятие «режиссерский тренинг» и «актерский тренинг», методы и этапы их	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов
Тема 3.2. Метафорический тренинг Образ внутреннего мира. Комплексы упражнений: играю цвет; играю звук; «Я» – музыка; «Я» – камень; говорящие вещи; характеры волшебного леса; фантастические животные; заколдованные звери; история моей прошлой жизни; моя жизнь после смерти; вспоминая свое рождение; оживший портрет; ускоренная эволюция; путешествия в космос; заверши сказку; событие вчерашнего дня; необычное в обычном. Сказкотерапия.	- формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - сущность, предмет, цели и задачи театрального образования, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; - основные средства, приемы, методы и факторы воспитания; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - понятие «режиссерский тренинг» и «актерский тренинг», методы и этапы их	Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга
Тема 3.3. «Рождение» слова Текст. Подтекст. Нетекст. Контекст. Дыхание. Внутренний	- понятие «режиссерский тренинг» и «актерский тренинг», методы и этапы их	Разработка упражнения на заданную тему,

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
монолог. Голос. Интонация. Звуковая речь. Вынужденное слово. Слово-действие. Реплика. Монолог. Диалог. Законы живой речи. Способы словесного воздействия. Пауза. Внутреннее наполнение паузы. Речевая культура.	организации; - законы построения актерского и режиссерского тренинга. Уметь: - записывать и анализировать свое саморазвитие; - осуществлять диагностику уровня своей профессиональной подготовки, развития личностных качеств и эффективности их применения; - собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по научно-методической деятельности театральных коллективов; - обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности театральных коллективов	заполнение дневника тренингов
Тема 3.4. Коллективная импровизация Я и Ты. Я и они. Мы. Мы – дети. Взаимное действие. Коллективное бессознательное. Чувство формы. Чувство пространства и времени. Лидерство. Творческий процесс сознания. Актерский ансамбль. Стил. Этюд-сочинение.	- организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин; - подобрать и разработать комплексы упражнений на тему тренинга; - использовать теоретические знания применительно к практике руководства театральным коллективом; - использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как выразительные актерские средства при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве. Владеть: - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, проектирования и	Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга
Тема 3.5. Этюды-импровизации Событие. Событийное мышление. Этюд, его конструкция и композиция. Этюд-проба. Импровизация в «жесткой» схеме. Импровизационное самочувствие актера. Поведение актера в жизни и на сцене. Сценическая культура	- использовать теоретические знания применительно к практике руководства театральным коллективом; - использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как выразительные актерские средства при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве. Владеть: - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, проектирования и	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
	моделирования тренинга; - импровизационным самочувствием; - методами сбора и анализа эмпирической информации; - методикой написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - навыками применения основных форм и методов образования, педагогики, педагогического руководства театральным коллективом; - методикой работы над созданием и проведением тренинга.	
Раздел 4. Методика проведения тренинга		
Тема 4.1. Упражнение: методы подготовки и проведения Значение тренинга и муштры в овладении подлинным органическим продуктивным действием. Упражнение. Методы подготовки и проведения упражнения. Этапы упражнения. Упражнение в тренинге. Композиция упражнения. Повторение и закрепление. Упражнения-этюды. От упражнения к спектаклю. Сочинение упражнения.	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-8, ПК 3, ПК 4. Знать: - тайм-менеджмент; - понятия проактивность, эмпатия, синергия; - принципы межличностного лидерства; - природу и специфику органического действия; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов;	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов
Тема 4.2. Принципы подготовки и проведения психофизического тренинга Структура комплексного психофизического тренинга. Драматургия тренинга. Главное упражнение, ради которого проводится тренинг. Композиция и конструкция главного упражнения. Вспомогательные упражнения. Поэтапность упражнения. Сбор внимания на тренинг. Разогрев физического аппарата. Освобождение мышц.	- сущность, предмет, цели и задачи театрального образования, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; - основные средства, приемы, методы и факторы воспитания; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - понятие «режиссерский тренинг» и «актерский	Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Релаксация. Работа над каким-либо элементом актерской психотехники. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Беспредметное действие. Существование в образе. Упражнение на партнерство и взаимодействие. Этюды парные. Групповые этюды. Этюды на темы спектакля. Выход из тренинга. Групповой анализ. Дебрифинг.	тренинг», методы и этапы их организации; - законы построения актерского и режиссерского тренинга. Уметь: - записывать и анализировать свое саморазвитие; - осуществлять диагностику уровня своей профессиональной подготовки, развития личностных качеств и эффективности их применения;	
Тема 4.3. Принципы подготовки и проведения психологического тренинга Поведенческие игры и психокоррекция. Тематические ролевые игры. Сплоченность. Доверие. Тренинги психокоррекции и драматические игры. Релаксационный тренинг. Тренинг осознания. Биоэнергетический тренинг. Ритмостимуляция. Тренинг сенситивности. Ментальный тренинг. «Молчание». Внутренняя свобода и ответственность за нее. Психогигиена актера.	- собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по научно-методической деятельности театральных коллективов; - обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности театральных коллективов - организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин; - подобрать и разработать комплексы упражнений на тему тренинга; - использовать теоретические знания применительно к практике руководства театральным коллективом;	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов
Тема 4.4. Этапы тренинга Изучение возможностей своих органов чувств, внимания, воображения. «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Актерская терапия. Освобождение от зажимов. Тренинг и муштра. Мышечная свобода. Дыхание. Внимание (объем, концентрация, переключение). Энергия. Непрерывность видений. Непрерывность внутренней речи. Ритм. Связь тела и воображения. Общение. Взаимодействие. «Сцепки».	- использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как выразительные актерские средства при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве. Владеть: - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией;	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Этюд. «Рождение» слова. Тренинг действия. Спонтанность. Ролевой тренинг. Импровизация. Импровизация с текстом автора. Индивидуальные упражнения. Этюды. Домашние задания. Студенческие дневники тренингов, их структура. Описание упражнения (цель, описание, ощущение). Рекомендации по ведению тренинга	- методами анализа, проектирования и моделирования тренинга; - импровизационным самочувствием; - методами сбора и анализа эмпирической информации; - методикой написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - навыками применения основных форм и методов образования, педагогики, педагогического руководства театральным коллективом; - методикой работы над созданием и проведением тренинга.	
Тема 4.5. Дневник тренингов Структура дневника тренингов ведущего. Классификация упражнений и тренингов. Аналитика упражнений и тренингов. Тренер и группа: способы взаимодействия. Регулирующая роль слова в организации проведения тренинга. Тренинг и текст ведущего. Дневник как отражение роста тренера. Образ тренера в жизни и на сцене		Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Тема 4.6. Рекомендации по ведению актерского тренинга Четкость команд тренера. Коллективность упражнений. Игровое начало. Пластическая свобода. Поэтапное развитие каждого упражнения. Не спешить, избегать однообразия упражнений и стиля их выполнения. Драматургический элемент в композиции тренинга, использование резких перемен, неожиданных смен состояний. Препятствия в ведении тренинга: оторванность тренинга от темы основных занятий, отсутствие постоянного тренинга на всех этапах работы, обозначение, отсутствие проживания задания в ходе тренинга, заумность, перегруз задачами, мрачность заданий, отсутствие бодрости, суэта при переключениях, отсутствие логики, затянутость выполнения упражнения. Важно: не стараться быть оригинальным и не блокировать этим работу своего воображения.		разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение дневника тренингов
Раздел 5. Тренинг в работе режиссера над собой		
Тема 5.1. Борьба способы ее организации Борьба способы ее организации. Задача, предмет и тема борьбы в сценическом взаимодействии. Сценическое общение как взаимодействие в процессе борьбы: виды, способы, приемы. Сверхзадача. Сквозное действие. Взаимоотношения как предмет борьбы. Инициативность в общении как основа борьбы. Действенный анализ предлагаемых обстоятельств. Этюды на предлагаемые обстоятельства. Игра и импровизация. Неожиданность. Экспромт и импровизация. Тема и	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-8, ПК 3, ПК 4. Знать: - тайм-менеджмент; - понятия проактивность, эмпатия, синергия; - принципы межличностного лидерства; - природу и специфику органического действия; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - сущность, предмет, цели и	разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение дневника тренингов

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
импровизация. Событие. Событийное мышление. Этюд, его конструкция и композиция. Этюд-проба. Импровизация в «жесткой» схеме. Импровизация как способ репетирования.	задачи театрального образования, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; - основные средства, приемы, методы и факторы воспитания;	
Тема 5.2. Развитие композиционного мышления Чувство меры. Целое и деталь. Режиссерский акцент. Композиционный центр: приемы организации. Цвет и свет: символика взаимодействия. Перспектива: способы организации. Анатомия и физиология рассказа. Сюжет и фабула. Диспозиция и композиция рассказа. Функциональное значение композиции. Приемы построения конструкции произведения. Аффективное противоречие. Уничтожение содержания формой.	- формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - понятие «режиссерский тренинг» и «актерский тренинг», методы и этапы их организации; - законы построения актерского и режиссерского тренинга. Уметь: - записывать и анализировать свое саморазвитие; - осуществлять диагностику уровня своей профессиональной подготовки, развития личностных качеств и эффективности их применения;	разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение дневника тренингов
Тема 5.3. Освоение сценического пространства и времени Сценическое пространство. Сценическое время. Хронотоп спектакля. Игра в ассоциации. Чувство формы. Чувство пространства и времени. Пространство сценическое и сценография. Выразительность режиссерская. Настроение каждой сцены. Атмосфера и ее компоненты. Атмосфера как способ репетирования. Музыкальное оформление. Время и самораспределение. Время — пространство — ритм.	- собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по научно-методической деятельности театральных коллективов; - обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности театральных коллективов - организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин;	разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение дневника тренингов
Тема 5.4. Мизансценирование как принцип мышления Мизансцена. Режиссер как рисовальщик: импровизация или моделирование. Ясность и	- подобрать и разработать комплексы упражнений на тему тренинга; - использовать теоретические знания применительно к	разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
простота форм. Взаимосвязь целого и детали. Чувство целого. Ракурсы. Обозреваемость мизансцены. Мизансцена и свет. Укрупнение. Мизансцены монолога. Мизансцены толпы. Зрительный и звуковой ряд. Знаки препинания в мизансценах. Графика. Контрапункт. Парадокс. Зарисовки мизансцен и мест действия. События и их образная формулировка. Сценическая культура. Художественная дисциплина.	практике руководства театральным коллективом; - использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как выразительные актерские средства при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве. Владеть: - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, проектирования и моделирования тренинга; - импровизационным самочувствием; - методами сбора и анализа эмпирической информации; - методикой написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - навыками применения основных форм и методов образования, педагогики, педагогического руководства театральным коллективом; - методикой работы над созданием и проведением тренинга.	дневника тренингов
Тема 5.5. Чувство жанра и стиля Жанр и природа чувств. Жанр как способ отбора предлагаемых обстоятельств. Жанр как способ изложения. Взаимосвязь жанровой природы произведения и меры сценической условности Объективная атмосфера и субъективные чувства. Быт – элемент атмосферы. Художественная атмосфера. Влияние жанра на атмосферу. Атмосфера и содержание. Внутренняя динамика атмосферы. и самодисциплина. От темпа-ритма к чувству или от чувства к темпо-ритму. Темпо-ритм и предлагаемые обстоятельства. Жанр как угол видения проблем действительности. Жанр как способ существования на сцене, способ общения между актерами и зрителями. Стил автора и стиль режиссера. Взаимосвязь жанра и стиля.		разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение дневника тренингов
Тема 5.6. Образность мышления Пластическое ощущение образа. Скульптурность		разработка и проведение упражнения на заданную тему

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
сценической пластики. Вспомогательные выразительные средства. Подчинение всех элементов выразительности актера сверхзадаче. Отбор понятийных связей. Ассоциации. Импровизация и сценический образ. Образ внутреннего мира. Комплексы упражнений: играю цвет; играю звук; «Я» – музыка»; «Я» – камень; говорящие вещи; характеры волшебного леса; фантастические животные; заколдованные звери; история моей прошлой жизни; моя жизнь после смерти; вспоминая свое рождение; оживший портрет; ускоренная эволюция; путешествия в космос; заверши сказку; необычное в обычном. Сказкотерапия.		заполнение дневника тренингов
Раздел 6. Методика проведения режиссерского тренинга		

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Тема 6.1. Структура режиссерского тренинга Структура режиссерского тренинга. Драматургия тренинга. Главное упражнение, ради которого проводится тренинг. Композиция и конструкция главного упражнения. Вспомогательные упражнения. Поэтапность упражнения. Сбор внимания на тренинг. Работа над каким-либо элементом режиссерского мышления. Борьба способы ее организации. Задача, предмет и тема борьбы в сценическом взаимодействии. Сценическое общение как взаимодействие в процессе борьбы: виды, способы, приемы. Композиционное мышление. Сверхзадача. Сквозное действие. Атмосфера и ее компоненты. Мизансценирование. Чувство жанра и стиля. Образ. Сценическое пространство. Импровизация как способ репетирования. Этюдный метод. Этюды парные. Групповые этюды. Этюды на темы спектакля. Выход из тренинга. Групповой анализ. Дебрифинг.	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-8, ПК 3, ПК 4. Знать: - тайм-менеджмент; - понятия проактивность, эмпатия, синергия; - принципы межличностного лидерства; - природу и специфику органического действия; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов; - сущность, предмет, цели и задачи театрального образования, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; - основные средства, приемы, методы и факторы воспитания; - формы и методы педагогического руководства театральным коллективом; - понятие «режиссерский тренинг» и «актерский тренинг», методы и этапы их	разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнения дневника тренингов

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Тема 6.2. Методы подготовки и проведения режиссерского тренинга Значение тренинга и муштры в овладении подлинным органическим продуктивным режиссерским мышлением. Упражнение. Методы подготовки и проведения упражнения. Этапы упражнения. Упражнение в тренинге. Композиция упражнения. Повторение и закрепление. Упражнения-этюды. От упражнения к спектаклю. Сочинение упражнения.	организации; - законы построения актерского и режиссерского тренинга. Уметь: - записывать и анализировать свое саморазвитие; - осуществлять диагностику уровня своей профессиональной подготовки, развития личностных качеств и эффективности их применения; - собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по научно-методической деятельности театральных коллективов; - обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности театральных коллективов - организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин; - подобрать и разработать комплексы упражнений на тему тренинга; - использовать теоретические знания применительно к	разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение дневника тренингов
Тема 6.3. Репетиция как тренинг Этюды на события. Событие вчерашнего дня. Этюды «рядом» с пьесой. Партитура задач и событий. Отбор приспособлений. Этюды на исходное событие. Сверхзадача и сквозное действие. Этюд-сочинение. Наполнение паузы режиссерскими выразительными средствами. Возможности и «пределы» актерской импровизации. Оправдание случайностей режиссерскими выразительными средствами.	- организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин; - подобрать и разработать комплексы упражнений на тему тренинга; - использовать теоретические знания применительно к	разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение дневника тренингов

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Тема 6.4. Дневник тренингов Студенческие дневники тренингов, их структура. Описание упражнения (цель, описание, ощущение). Структура дневника тренингов ведущего. Классификация упражнений и тренингов. Аналитика упражнений и тренингов. Тренер и группа: способы взаимодействия. Регулирующая роль слова в организации поведения тренинга. Тренинг и текст ведущего. Дневник как отражение роста тренера. Образ тренера в жизни и на сцене.	практике руководства театральным коллективом; - использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как выразительные актерские средства при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве. Владеть: - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, проектирования и моделирования тренинга;	разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнения дневника тренингов

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

При освоении курса «Технология актерского и режиссерского тренинга» применяются традиционные образовательные технологии в виде лекционных, групповых, индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем, опирающихся на репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы, и самостоятельной работы студентов.

В рамках курса также используются следующие интерактивные формы обучения: разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, ролевые игры, репетиции, «застольный» метод работы над сценами спектакля, этюдный метод, анализ этюдов и репетиций, открытые творческие показы и их обсуждение.

Преподавание дисциплины осуществляется на основе личностно-ориентированного обучения, с использованием моделирующих технологий (на ситуативной основе). Учебные занятия, выстраиваемые на деятельностной основе, имеют практико-ориентированную направленность.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины «Технология актерского и режиссерского тренинга» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК,

отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Технология режиссерского тренинга» включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронными презентациями, различного рода изображениями (иллюстрации, схемы), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Студенту могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты, семинары, форумы и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

Освоению студентами основных понятий дисциплины способствует применение интерактивного элемента «Глоссарий», трактуемого в электронной образовательной среде как словарь терминов и понятий, используемых в курсе. Глоссарий функционально предлагает следующие возможности для студентов и преподавателей: группировка терминов по алфавиту, категориям, авторству, дате; наличие модуля поиска по глоссарию, добавление студентами комментариев к записи и оценивание этих комментариев преподавателем, экспорт и импорт глоссария посредством XML. Из предоставленных программными средствами ЭОС типов глоссария в дисциплине «Технология актерского и режиссерского тренинга» используется вторичный глоссарий, поскольку в этом случае имеется возможность добавления записи преподавателем и студентами; подобных глоссариев имеется несколько. Записи вторичного глоссария могут быть экспортированы в главный глоссарий курса, который не подлежит редактированию студентами. Самостоятельная работа студентов по составлению словарных статей подлежит оцениванию преподавателем.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

- Конспект вводной лекции

Учебно-практические ресурсы

- Примеры выполнения практических заданий, творческого задания

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

- Перечень заданий, вопросов, тем рефератов и т.д.

Особенности организации практических занятий в форме тренинга

Основной формой любого практического занятия является тренинг, он помогает студенту изучать элементы актерской психотехники и осваивать элементы внутренней и внешней характеристики.

Тренинг строится примерно по следующей схеме:

- организация внимания на занятие (от 5 до 20 мин.),
- психологические тренинги на сплочение коллектива и психологическое раскрепощение каждого участника (от 15 до 30 мин.).

Непосредственно сам актерский тренинг включает в себя:

- разогрев физического аппарата;
- снятие мышечных зажимов;
- работу над каким-либо элементом системы актёрского мастерства (эмоциональная память, внимание, воображение, предлагаемые обстоятельства и т. д.);
- существование в предлагаемых обстоятельствах;
- беспредметное действие;
- существование в образе;
- упражнения на партнерство и взаимодействие;
- этюды парные;
- этюды групповые;
- этюды темы спектакля;
- выход из тренинга;
- групповой анализ и обсуждение упражнений тренинга;
- дебрифинг.

Некоторые пункты могут быть исключены или добавлены, их последовательность может меняться в зависимости от цели и поставленных задач занятия, которые обуславливают ту или иную композицию тренинга. Актерский тренинг проводится в течение 90–360 мин.

Упражнения в каждом разделе тренинга всегда многоступенчаты, то есть имеют свою логику развития от простого к сложному, от сложного к недостижимому (на данный момент обучения). Аналогично и в тренинге должна быть своя логика – от «гамм и арпеджио» до более сложных «пассажей».

Задача ведущего актерский тренинг должна быть конкретной и определенной, в каждом упражнении он должен добиваться видимого результата, как на занятиях физкультуры: если в начале выполнения упражнения студент отжимался 10 раз, то по его окончании – 50, не делал переворота – теперь делает.

У любого художника есть только две задачи, вытекающие одна из другой: создание произведения искусства и самосовершенствование – духовное и профессиональное.

Отсюда следует необходимость вести дневник тренингов, в который записываются упражнения, и где дается анализ индивидуального развития в освоении упражнений.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=3918>.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Басалаев, С. Н. Теория и практика театрального творчества: сценическое общение: учебно-методическое пособие по направлению подготовки 51.03.02 "Народная художественная культура", профиль подготовки "Руководство любительским театром" / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. - Кемерово: КемГИК, 2019. - 235 с. – Текст: непосредственный.
2. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. - 8-е изд. стер. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. - 304 с. – Текст: непосредственный.
3. Станиславский, К. С. Собр. соч.: в 9 т. / К. С. Станиславский; общ. ред. А. М. Смелянского. – Москва: Искусство, 1989–1999. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

4. Антарова, К. Е. Беседы К. С. Станиславского // Антарова К. А. На одной творческой тропе. – Москва: Грааль, Гармония, 1998. – 354 с. – Текст: непосредственный.
5. Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика: учеб. пособие / Э. В. Бутенко. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. - 372 с. – Текст: непосредственный.
6. Грачева, Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. – Санкт-Петербург: Речь, 2003. – 168 с. – Текст: непосредственный.
7. Грачева, Л. В. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актера над ролью / Л. В. Грачева. – Санкт-Петербург: Речь, 2003. – 168 с. – Текст: непосредственный.
8. Грачева, Л. В. Психотехника актёра: учебное пособие / Л. В. Грачева. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 384 с. – Текст: непосредственный.
9. Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. – Москва: АСТ, 2011. – 309 с. – Текст: непосредственный.
10. Гуревич, Л. Я. Творчество актера: о природе сценических переживаний актера на сцене / Л. Я. Гуревич. – 2-е изд.. – Электрон. дан. – Москва: Либроком, 2012. – 64 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44756&sr=1>. (дата обращения: 09.09.2021). – Текст: непосредственный + Текст: электронный. – Режим доступа для авторизованных пользователей: Университетская библиотека online: электрон. библ. система.
11. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б. Е. Захава. – 11-е изд. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 432 с. – Текст: непосредственный.
12. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа: учебное пособие / Е. В. Калужских. - 5-е изд. стереотип. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. - 96 с. – Текст: непосредственный.
13. Карпушкин, М. А. Театральная педагогика: теория, методика, практика: учебное пособие / М. А. Карпушкин. - Москва: Российский институт театрального искусства - ГИТИС, 2017. - 460 с. – Текст: непосредственный.
14. Кипнис, М. Ш. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс: учебное пособие / М. Кипнис. - 4-е изд. стер. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. - 320 с. – Текст: непосредственный.
15. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли М. О. Кнебель. – 6-е изд. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 423 с. – Текст: непосредственный.
16. Куриленко, Э. Р. Методология и методика актёрского тренинга: учебно-методическое пособие для театральных педагогов / Э. Р. Куриленко; Новосибирский государственный театральный институт. - Новосибирск: НГТИ, 2018. - 120 с. – Текст: непосредственный.
17. Мирошниченко, В. В. Актерское мастерство: практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 "Актерское искусство", специализации "Артист драматического театра и кино", квалификация выпускника "Артист драматического театра и кино" / В. В. Мирошниченко, Е. В. Берсенева; КемГИК. - Кемерово: КемГИК, 2020. - 87 с. – Текст: непосредственный.

18. Мориц, В. Э. Методика классического тренажа: учебное пособие / В. Э. Мориц, Н. И. Тарасов, А. И. Чекрыгин. - 6-е изд. стереотип. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. - 224 с. – Текст: непосредственный.
19. Новицкая, Л. П. Элементы психотехники актерского мастерства: Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. – Москва: URSS, 2013. – 184 с. – Текст: непосредственный.
20. Поламишев, А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. С приложением военных рассказов: учебное пособие / А. М. Поламишев. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. - 368 с. – Текст: непосредственный.
21. Полищук, В. Актерский тренинг Михаила Чехова / В. Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – 256 с. – Текст: непосредственный.
22. Полищук, В. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / В. Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – 222 с. – Текст: непосредственный.
23. Сарабян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Э. Сарабян. – Москва: АСТ, 2010. – 320 с. – Текст: непосредственный.
24. Сарабян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации / Э. Сарабян. – Москва: АСТ, 2011 – 354 с. – Текст: непосредственный.
25. Станиславский, К. С. Искусство представления. Классические этюды актерского тренинга / К. С. Сергеевич. – Санкт-Петербург: Азбука, 2012. – 189 с. – Текст: непосредственный.
26. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 510 с. – Текст: непосредственный.
27. Станиславский, К. С. Этика / К. С. Станиславский; пред. А. Д. Попова. – Москва, РАТИ-ГИТИС, 2018. – 48 с. – Текст: непосредственный.
28. Театр. Актер. Режиссер: краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. - 352 с. – Текст: непосредственный.
29. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены: учебное пособие / Г. А. Товстоногов. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. - 400 с. – Текст: непосредственный.
30. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера: учебное пособие / Г. А. Товстоногов. - 5-е изд. стер. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. - 428 с. – Текст: непосредственный.
31. Толшин, А. В. Импровизация в обучении актера: учеб. пособие / А. В. Толшин. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2005. – 115 с. – Текст: непосредственный.
32. Чехов, М. А. Уроки для профессионального актера: На основе записей уроков, собранных и составленных Д. Х. Дюпре / Под ред. Д. Х. Дюпре; Перев. с англ. М. И. Кривошеев. – Москва: ГИТИС, 2011. – 165 с. – URL: http://tlf.narod.ru/school/macho lec_prof_acter.htm (дата обращения: 09.09.2021). – Текст: непосредственный + Текст: электронный.
33. Шихматов, Л. М. Сценические этюды: учебное пособие / Л. М. Шихматов, В. К. Львова; ред. М. П. Семаков. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. - 320 с. – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Театральная Энциклопедия – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/ Index.php
2. Планета театра: [новости театральной жизни России] – <http://www.theatreplanet.ru/articles>.
3. Театральная энциклопедия. – <http://www.theatre-enc.ru>.
4. Хрестоматия актёра. – <http://jonder.ru/hrestomat>.
5. Театральная библиотека Сергея Ефимова - <http://www.theatre-library.ru>
6. Театральная библиотека - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>

7. Актерское мастерство – <http://acterprofi.ru>.
8. Университетская «библиотека Online» <http://www.biblioclub.ru>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение:

- лицензионное программное обеспечение:
 - Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - Музыкальный редактор – Sibelius
- свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
 - Программа-архиватор - 7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
 - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
 - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации дисциплины «Технология актерского и режиссерского тренинга» необходимо наличие:

- специализированной учебной аудитории, оснащенной световым и звуковым оборудованием;
 - черных одежд сцены, полового покрытия;
 - фонда сценического реквизита и бутафории;
 - костюмерной;
 - грима, париков, крепе;
 - фонда, необходимого для изготовления декораций.

Технические средства обучения:

- для лекции - мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран, акустическая система, подключенный к сети Интернет.
- для практических (лабораторных) работ - компьютерный класс, подключенных к сети Интернет
- для самостоятельных работ - персональный компьютер, подключенный к сети Интернет

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур *текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации* обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности;
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

11. Перечень ключевых слов

Актерская психотехника	Пауза
Ансамбль	Перевоплощение
Беспредметное действие	Перспектива внимания
Взаимодействие	Подтекст
Видение образное	Поступок
Внимание	Предлагаемые обстоятельства
Восприятие	Приспособление
Второй план	Пристройка
Двигатели психической жизни	Роль
Дневник тренингов	Самочувствие сценическое
Жизнь человеческого духа	Событие
Жизнь человеческого тела	Способы воздействия
«Зерно» роли	Сценическая задача
Игра	Сценическая правда
Импровизация	Сценическое самочувствие
Киолента видений	«Сцепка»
Круг публичного одиночества	Темпо-ритм
Круги внимания	Тренинг
Лучеиспускание и лучевосприятие	Упражнение
Наблюдение	Характерность
Образ сценический	Художественная правда
Общение сценическое	Экспромт
Отношение	Элементы актерской психотехники
Оценка	Этика артистическая
Память физических действий	Этюдный метод
Партитура	Этюд-проба