

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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»

Направленность (профиль)
«Арт-педагогика (театральное творчество)»

Уровень высшего образования
«Бакалавриат»

Форма обучения:

Очная
Заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)», степень выпускника – бакалавр.

Утверждена на заседании кафедры театрального искусства 01.07.22 г., протокол № 12. Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/>

Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 03.07.23 г., протокол № 9.

Басалаев С. Н. Технология актерского и режиссерского тренинга: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)», степень выпускника – бакалавр / С. Н. Басалаев. – Кемерово: Кемеровск. гос. ин-т культуры, 2022. – 41 с. – Текст: непосредственный.

Автор:
канд. культурологии,
доцент кафедры
театрального искусства
С. Н. Басалаев

- 1. Цели освоения дисциплины «Технология актерского и режиссерского тренинга»:**
- 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 ОП бакалавриата

Дисциплина «Технология актерского и режиссерского тренинга» входит в модуль общепрофессиональной подготовки базового блока обязательных дисциплин.

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; - методику	- собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по	- методами сбора и анализа эмпирической информации; - методикой написания научных

научных знаний	написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для театральных коллективов	научно-методической деятельности театральных; - обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности театральных коллективов	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

Изучение учебной дисциплины «Технология актерского и режиссерского тренинга» направлено на формирование трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами:

ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Трудовые функции:

А - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

В - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.

ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Трудовые функции:

А - Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;

В - Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Трудовые функции:

А - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

В – Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности;

С - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО;

Д - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО;

Е - Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями);

Г - Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации;

Г - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП.

Дисциплина «Технология актерского и режиссерского тренинга» изучается студентами очной и заочной форм обучения в течение 3–8-го семестров. Освоение курса завершается экзаменом в 8-м семестре. К зачету с оценкой в 4-м семестре студент должен провести одно упражнение. К экзамену в 5 семестре студент должен разработать и провести актерский тренинг на заданную тему. К экзамену в 8-м семестре студент должен разработать и провести режиссерский тренинг на заданную тему. На экзамене студент публично защищает и обосновывает замысел своего тренинга и анализирует его проведение.

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	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Интерактивные 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 психотехники		10	2	8			
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
4.2. Принципы подготовки и проведения психофизического		10	2	8			

Разделы и темы дисциплины	Сем естр	Виды учебной работы (в часах)					Интерактивн ые формы обучения
		Всего	Лекц	Практ	Контр	СРО	
тренинга							тренинги, их анализ, открытые показы Тренингов и их обсуждение
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 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	Сем естр	Виды учебной работы (в часах)						Интерактивн ые 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	

Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Интерактивные формы обучения
		Всего	Лекц	Практ	Конс	Контр	СРО	
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-пробы, их анализ
3.2. Метафорический тренинг		7		1			6	
3.3. «Рождение» слова		7		2			5	
3.4. Коллективная импровизация		7		1			5	
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
5.2. Развитие композиционного		12		1			11	

Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Интерактивные формы обучения
		Всего	Лекц	Практ	Конс	Контр	СРО	
мышления								тренингов и их обсуждение
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

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
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,	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		Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
в жизни. Радость – внутренний путь творчества. Я – образ. Я – личность. Я – индивидуальность. Атмосфера. Память физических действий. Беспредметное действие.	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.	
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.	Уметь: - записывать и анализировать свое саморазвитие; - осуществлять диагностику уровня своей профессиональной подготовки, развития личностных качеств и эффективности их применения;	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренировок
Тема 1.4. Органичное поведение в предлагаемых обстоятельствах Круги обстоятельств. Сценическая правда. Вера сценическая. Сценическая наивность. Чувство правды. «Здесь и сейчас». Сценическое самочувствие, его элементы. Истерия. Чувство меры.	- собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по научно-методической деятельности театральных коллективов; - обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности театральных коллективов	Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренировок, защита тренинга
Тема 1.5. Элементы актерской психотехники Действие внутреннее и внешнее. Психологический жест. Магическое «если бы». Предлагаемые обстоятельства. Сценическое внимание. Воображение и фантазия. Эмоциональная память. Логика и последовательность. Чувство правды и веры. Темпо-ритм действия. Двигатели психической жизни. Внутреннее и внешнее сценическое самочувствие. Темпо-ритм. Сценическая активность. Оценка. Сценическая задача. Поступок. Творческая воля. Событие и антисобытия. Актерская этика.	- 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	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренировок
Тема 1.6. Общение и взаимодействие		Проведение придуманного

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Взаимодействие. Партнерство. Сочувствие. Приспособления внутренние и внешние. Взгляд. Пристройка. Способы воздействия. Лучеиспускание и лучевосприятие. Сценическое общение. Ансамбль	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.	тренинга, проверка дневника тренингов, защита 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;	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.	- 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,	Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
Партитура задач и событий. Отбор приспособлений. Профессиональная этика актера. Любовь к человеку-роли. Художественная дисциплина и самодисциплина. Дневник актера.	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.	
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 характерности роли. Речевая характерность. Пластическое ощущение образа. Скульптурность сценической пластики. Вспомогательные выразительные средства. Сценическая выразительность актера. Роль наблюдения в процессе поиска характерности. Перевоплощение. Целостность актерского образа.	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;	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов
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,	- 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	Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
оживление роли с помощью физического самочувствия, новых приспособлений. Обновление киноленты видений, моментов восприятия событий и предлагаемых обстоятельств, пристраек к партнеру. Энергетический мост. Этюдная работа.	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.	
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.		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	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		Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
свое рождение; оживший портрет; ускоренная эволюция; путешествия в космос; заверши сказку; событие вчерашнего дня; необычное в обычном. Сказкотерапия.	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.	
Тема 3.3. «Рождение» слова Текст. Подтекст. Нетекст. Контекст. Дыхание. Внутренний монолог. Голос. Интонация. Звуковая речь. Вынужденное слово. Слово-действие. Реплика. Монолог. Диалог. Законы живой речи. Способы словесного воздействия. Пауза. Внутреннее наполнение паузы. Речевая культура.	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	Разработка упражнения на заданную тему, 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.	- 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	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		Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
	<p>авторского художественного проекта в театральном творчестве.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
Раздел 4. Методика проведения тренинга		
<p>Тема 4.1. Упражнение: методы подготовки и проведения</p> <p>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.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>Формируемые компетенции:</p> <p>УК-6, ОПК-8, ПК 3, ПК 4.</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов</p>
<p>Тема 4.2. Принципы подготовки и проведения психофизического тренинга</p> <p>Структура комплексного психофизического тренинга. Драматургия тренинга. Главное</p>	<ul style="list-style-type: none"> - сущность, предмет, цели и задачи театрального образования, его взаимосвязи с 	<p>Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга</p>

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
упражнение, ради которого проводится тренинг. Композиция и конструкция главного упражнения. Вспомогательные упражнения. Поэтапность упражнения. Сбор внимания на тренинг. Разогрев физического аппарата. Освобождение мышц. 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.	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. 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.	- использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как	Разработка упражнения на заданную тему, заполнение дневника тренингов

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
<p>Тренинг и муштра. Мышечная свобода. Дыхание. Внимание (объем, концентрация, переключение). Энергия. Непрерывность видений. Непрерывность внутренней речи. Ритм. Связь тела и воображения. Общение. Взаимодействие. «Сцепки». 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</p>	<p>выразительные актерские средства при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
<p>Тема 4.5. Дневник тренингов</p> <p>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</p>		<p>Проведение придуманного тренинга, проверка дневника тренингов, защита тренинга</p>

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
<p>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.</p>		<p>разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение дневника тренингов</p>
Раздел 5. Тренинг в работе режиссера над собой		
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение дневника тренингов</p>

<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 их 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>
<p>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.</p>	<p>практике руководства театральным коллективом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как выразительные актерские средства при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>дневника тренингов</p>
<p>Тема 5.5. Чувство жанра и стиля</p> <p>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. Стиль автора и стиль режиссера. Взаимосвязь жанра и стиля.</p>		<p>разработка и проведение упражнения на заданную тему</p> <p>заполнение дневника тренингов</p>
<p>Тема 5.6. Образность мышления</p> <p>Пластическое ощущение образа. Скульптурность</p>		<p>разработка и проведение упражнения на заданную тему</p>

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
<p>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.</p>		<p>заполнение дневника тренингов</p>
Раздел 6. Методика проведения режиссерского тренинга		

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
<p>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 репетирувания. Этюдный метод. Этюды парные. Групповые этюды. Этюды на темы спектакля. Выход из тренинга. Групповой анализ. Дебрифинг.</p>	<p>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</p>	<p>разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнения дневника тренингов</p>

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.</i>
<p>Тема 6.2. Методы подготовки и проведения режиссерского тренинга</p> <p>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.</p>	<p>организации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - законы построения актерского и режиссерского тренинга. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 практике руководства театральным коллективом; 	<p>разработка и проведение упражнения на заданную тему</p> <p>заполнение дневника тренировок</p>
<p>Тема 6.3. Репетиция как тренинг</p> <p>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.</p>	<p>театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подобрать и разработать комплексы упражнений на тему тренинга; - использовать теоретические знания применительно к практике руководства театральным коллективом; 	<p>разработка и проведение упражнения на заданную тему</p> <p>заполнение дневника тренировок</p>

<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.	- 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	разработка и проведение упражнения на заданную тему заполнение 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

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР 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.

6.2. Примерная тематика упражнений для проведения практических занятий в форме тренинга

1. Организация внимания
2. Круги внимания
3. Круг публичного одиночества
4. Концентрация, сосредоточение и бдительность внимания
5. Наблюдения
6. Перспектива внимания
7. Многоплоскостное внимание
8. Непосредственность
9. Наивность
10. Настройка восприятия
11. Установление и изменение отношения
12. Атмосфера
13. Сплоченность
14. Доверие
15. «Молчание»
16. «Я» в предлагаемых обстоятельствах
17. Освобождение от «зажимов»
18. Мышечная свобода
19. Внимание (объем, концентрация, переключение)
20. Энергия
21. Непрерывность видений
22. Непрерывность внутренней речи
23. Связь тела и воображения
24. Память физических действий
25. Беспредметное действие
26. Физическая разминка
27. Мобилизованность к действию
28. Вес тела
29. Центр тяжести тела
30. Осанка
31. Падение
32. Пристройка
33. Мобилизованность
34. Выход на сцену
35. От объекта к объекту, думая
36. Четыре качества актера
37. Круги обстоятельств
38. Сценическая правда
39. Вера сценическая
40. Сценическая наивность
41. Чувство правды
42. «Здесь и сейчас»
43. Сценическое самочувствие
44. Чувство меры
45. Психологический жест
46. «Если бы»
47. Предлагаемые обстоятельства
48. Поступок

49. Приспособления внутренние и внешние
50. Взгляд
51. Способы воздействия
52. Лучеиспускание и лучевосприятие
53. Вживание в роль
54. Семь способов развития действия
55. Заявки на роль
56. Вживание в роль
57. Существование в образе
58. Выход из роли
59. Оценка
60. Событие
61. Отбор приспособлений
62. «Зерно» роли
63. Характерность
64. Характерность врожденная
65. Характерность возрастная
66. Характерность национальная
67. Характерность историко-бытовая
68. Характерность социальная
69. Характерность профессиональная
70. Характерность индивидуальная
71. Характерность сказочная
72. Характерность актерская и ее преодоление
73. Поиск внешней характерности роли
74. Речевая характерность
75. Пластическое ощущение образа
76. Сценическая выразительность актера
77. Перевоплощение
78. Этюды из биографии роли персонажа
79. Протокол дня персонажа
80. Этюды на исходное событие персонажа
81. Оправдание случайностей, оживление роли с помощью физического самочувствия, новых приспособлений
82. Обновление киноленты видений
83. Энергетический мост
84. Чужие слова
85. Настройка мышления
86. Внутренняя речь
87. Кинолента видений при словесном взаимодействии с партнером.
88. Игра и импровизация
89. Неожиданность
90. Экспромт и импровизация
91. Импровизация и сценический образ
92. Ритмостимуляция
93. Образ внутреннего мира
94. Играю цвет
95. Играю звук
96. Я – музыка
97. Я – камень
98. Говорящие вещи

99. Характеры волшебного леса
100. Фантастические животные
101. Заколдованные звери
102. История моей прошлой жизни
103. Моя жизнь после смерти
104. Вспоминая свое рождение
105. Оживший портрет
106. Ускоренная эволюция
107. Путешествия в космос
108. Заверши сказку
109. Событие вчерашнего дня
110. Необычное в обычном
111. Внутренний монолог
112. Голос
113. Звуковая речь
114. Вынужденное слово
115. Диалог
116. Способы словесного воздействия
117. Пауза
118. Внутреннее наполнение паузы
119. Я и Ты
120. Кто ты?
121. Я и они
122. Мы – дети
123. Взаимное действие
124. «Сцепки»
125. Лидерство
126. Партнерство и взаимодействие
127. Актерский ансамбль
128. Импровизационное самочувствие актера
129. Импровизация с текстом автора
130. Чувство формы
131. Чувство пространства и времени
132. Стил
133. Упражнение-этюд
134. Этюд-сочинение
135. Этюд-проба
136. Этюды парные
137. Групповые этюды
138. Этюды на темы спектакля
139. Выход из тренинга
140. Групповой анализ

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Практические занятия в форме тренинга с выполнением упражнений, этюдов и их анализом проводятся в интерактивной форме, имеют творческий характер. Они зачастую вариативны и лабильны, всегда подбираются исходя из проблем репетиционной работы, учитывают индивидуальные специфические особенности исполнителей. Описание форм проведения практических занятий – дело условное и субъективное, каждый раз требующее творческой переработки темы материала для конкретных студентов.

Описание практического занятия на примере первого этапа тренинга «развитие эмоциональной памяти» из темы 1.5. «Элементы актерской психотехники»

Целью тренинга является развитие эмоциональной памяти через тактильные ощущения.

Задачи упражнений:

- 1) воспитание сознательного восприятия действий с привычными реальными и воображаемыми предметами;
- 2) развитие периферийного внимания;
- 3) становление многоплоскостного внимания;
- 4) расширение границ осязания и других органов восприятия;
- 5) выработка правильного сценического самочувствия к реальным и воображаемым предметам.

Описание тренинга

Упражнение 1. «Видящие пальцы»

Закройте глаза. Проведите подушечками пальцев по ткани ваших брюк, рубашки, блузки. Слегка, чуть-чуть, едва касаясь, водите подушечками. Сделайте то же самое с открытыми глазами, взгляните, как подушечки поглаживают ткань, присмотритесь, какая она. Снова повторите с закрытыми глазами. Теперь вы вспоминаете вид ткани. Погладьте поочередно ткань брюк и ткань рубашки. Уловите осязательное отличие одной фактуры от другой. Откройте глаза. Проверьте.

Если ученики сидят в полукруге:

Коснитесь одежды ваших соседей, правого, левого. Слегка поглаживая ткань подушечками пальцев, установите разницу в осязательных ощущениях обеих рук, запомните эти ощущения. Сравните с тканью вашей одежды. Чем легче вы будете касаться ткани, тем вернее и тоньше будут ощущения. Как бы «всматривайтесь» пальцами! Давайте воспитаем пусть не всевидящие, но чувствительные пальцы! Как часто приходится видеть руки-лопаты с деревянными пальцами! Как неуклюже, как неловко они касаются предметов! Как по-медвежьи обнимают нас такие мертвые руки! Они «не видят» нас, не «чувствуют» нас! А какими умницами кажутся нам тренированные огромным опытом пальцы хирурга, трепетные руки пианиста, мудрые руки опытного токаря!

Тренируя осязательное восприятие, мы совершенствуем и зрительную память, и двигательные механизмы рук. Мы совершенствуем, кроме того, наше внимание к окружающему миру. Ведь осязание, как говорят, – это второе зрение.

Упражнение 2. «Беру вещь»

Возьмите в руки вещь. Почувствуйте ее форму, вес, сопротивление. Почувствуйте «сжатие».

Теперь поставьте ее на стол и вспомните все ощущения. Пусть ваши пальцы вспомнят их... Все ощущения смешались? Возьмите вещь еще раз. Даже если вы закроете глаза, ваши пальцы узнают эту вещь. Но как они это угадывают? Прислушайтесь к ним. Заметьте, как легко, мягко они пробуют, испытывают форму. Они как будто неподвижны, а на самом деле исследуют края вещи, чуть-чуть двигаясь. Поставьте ее на стол. Теперь пальцы, наверно, помнят ее форму.

А вес помнят? Нет? Возьмите ее снова и уловите, что это такое – вес вещи в ваших руках.

Вещь выскользнула бы из ладони, если бы пальцы не удерживали ее. Уловите, с какой силой вам приходится сжимать ее, чтобы она не упала. Отложите вещь и восстановите в пальцах эту энергию.

Теперь, вероятно, пальцы надолго запомнили эту вещь. А если бы она была важной уликой в деле, которое вы расследуете? Если бы и форма, и вес ее играли серьезную роль?

Как бы вы изучали ее, держа в руках?..
А как бы потом, дома, вспоминали вес и форму?

Упражнение 3. «Угадай предмет»

Для этого упражнения завяжите партнеру глаза и подносите ему разные предметы, пусть он угадывает их по осязанию и называет.

При выполнении упражнения важно осязать, а не щупать, не мять в руках предмет, определяя его форму. Осязать нужно легкими, нежными прикосновениями пальцев, подушечками пальцев.

После выполнения поменяйтесь ролями.

Упражнение 4. «Вспомни осязание»

Через час-полтора после того, как вы угадывали предметы по осязанию, вспомните одно за другим все свои прикосновения к ним.

Закройте глаза, и пусть подушечки ваших пальцев вспомнят, как они прикасались к поверхности того или иного предмета.

Вспомните осязание лягушки, змеи, мышей.

Упражнение 5. «Узнай товарища»

Студенты разбиваются на группы по четыре человека.

1. Познакомьтесь с помощью осязания с шевелюрами ваших товарищей из четверки. Нет, не надо ощупывать всю голову и перетирать в пальцах волосы. Достаточно несколько раз легонько провести подушечками пальцев по одной прядке. Исследуйте так три шевелюры и найдите различия в фактуре волос. Вначале помогите себе зрением. Потом вы должны будете это делать, не глядя на волосы, а только осязая их.

2. Теперь отвернитесь и угадывайте по очереди – на чью шевелюру опускают товарищи ваши пальцы?

3. Познакомьтесь с помощью осязания:

- с ладонями своих товарищей,
- с тыльной стороной ладони,
- со щекой,
- со лбом.

4. Угадайте товарища одним прикосновением.

Следите, достаточно ли легки ваши пальцы при этом занятии? Не напряжены ли они?

Упражнение 6. «Память пальцев»

Познакомьтесь с помощью осязания с графином. Действуйте двумя руками, пусть пальцы запомнят его фактуру, его форму. Отвернитесь или закройте глаза. Не упустите ни одного ощущения, запоминайте, какой гладкий графин, какой он прохладный. Вспоминайте ощущения в пальцах, когда они не касаются графина. Дотроньтесь до графина, зафиксируйте ощущение, отведите руку, вспомните... Гладкие, холодноватые грани, насечка... Проверьте воспоминание, коснитесь графина. Еще и еще раз – коснитесь и проверьте.

Попробуйте теперь вспомнить форму графина. Глаза откройте, но от графина отвернитесь. Представьте себе, что он перед вами.

Прикоснитесь к воображаемому графину. Обрисуйте его форму. А пальцы помнят при этом, какой он холодный, гладкий?

Сделайте то же с:

- раскрытой книгой, лежащей на столе,
- настольной лампой,
- стулом.

Упражнения на осязательную память закрепляют навыки действия с воображаемыми предметами. Без них беспредметное действие часто превращается в формальное и бесполезное изображение действия.

Упражнение 7. «Физическое самочувствие»

Упражнение тренирует память физических ощущений, которые определяют самочувствие человека.

- Вспомните, как у вас болел зуб, как вы мучились и, наконец, не выдержав, героически отправились к зубному врачу.

- Вспомните, как, где и чем вы порезали руку или ногу, как смачивали рану йодом, забинтовывали ее.

- Вспомните, как вам попала в глаз соринка, когда вы стояли у раскрытого окна идущего поезда. Вспомните, как вы пытались избавиться от нее, как долго она мешала вам, и как болел глаз.

- Вспомните, как вы, больной, лежали с высокой температурой. Какой? Чем болели?

- Вспомните, как вы упали и сильно расшиблись. Как это случилось?

- Вспомните, как в один из особенно жарких дней вас томила жажда, как пересыхал рот, как вы, наконец, добрались до воды и как пили, пили...

- Вспомните, как вы обожглись. Схватили сковородку с костра?

- Вспомните, как вы отравились за грибами и как досаждал вам ваш бедный желудок.

- Вспомните, как вы запыхались, когда пришлось долго бежать. А куда вы спешили?

Помогайте воспоминаниям – мысленной речью про себя. Вспоминайте все, что вы делали тогда, старайтесь увидеть внутренним зрением как можно больше конкретных деталей. Восстанавливайте в воспоминаниях всю былую последовательность происходившего с вами, ничего не пропуская. Вспоминая, действуйте физически. Если вы выполните эти условия, память поможет телу вспомнить былое физическое самочувствие.

- Идите на площадку. Попробуйте соединить воспоминание о каком-нибудь физическом самочувствии с вымышленными предлагаемыми обстоятельствами действия: несмотря на недомогание, например, вам необходимо написать срочное письмо.

Все, что с вами происходило в жизни, и все, что происходило в вашей фантазии, может вам понадобиться как материал для творческого процесса. Научитесь воскрешать любое физическое самочувствие – мысленным или реальным повторением былых действий в их логике и последовательности и конкретными видениями. Потом вы научитесь на основе испытанных физических самочувствий творить новые, которых вы не испытывали.

Домашнее задание – повторить дома выполненные упражнения и закрепить умение бесприметно вызывать физические ощущения от предметов и действий с ними.

Ожидаемым результатом после многократных повторений и усложнений упражнений данного тренинга может быть изменение характера восприятия студента, развитие и сознательное управление процессами внутреннего сценического самочувствия, повышение уровня эмпатического восприятия и утончение психического осязания.

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.

Описание упражнений и рекомендации по их проведению представлены в работах следующих авторов:

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.: ил., фот. цв. – 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. Грачева, Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. – Санкт-Петербург: Речь, 2003. – 168 с. – Текст: непосредственный.
4. 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.
5. Грачева, Л. В. Психотехника актёра: учебное пособие / Л. В. Грачева. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 384 с. – Текст: непосредственный.
6. Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. – Москва: АСТ, 2011. – 309 с. – Текст: непосредственный.
7. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б. Е. Захава. – 11-е изд. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 432 с. – Текст: непосредственный.
8. 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.

9. Карпушкин, М. А. Театральная педагогика: теория, методика, практика: учебное пособие / М. А. Карпушкин. - Москва: Российский институт театрального искусства - ГИТИС, 2017. - 460 с. – Текст: непосредственный.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Новицкая, Л. П. Элементы психотехники актерского мастерства: Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. – Москва: URSS, 2013. – 184 с. – Текст: непосредственный.
16. 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.
17. Полищук, В. Актерский тренинг Михаила Чехова / В. Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – 256 с. – Текст: непосредственный.
18. Полищук, В. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / В. Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – 222 с. – Текст: непосредственный.
19. Сарабян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Э. Сарабян. – Москва: АСТ, 2010. – 320 с. – Текст: непосредственный.
20. Сарабян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации / Э. Сарабян. – Москва: АСТ, 2011 – 354 с. – Текст: непосредственный.
21. Станиславский, К. С. Собр. соч.: в 9 т. / К. С. Станиславский; общ. ред. А. М. Смелянского. – Москва: Искусство, 1989–1999. – Текст: непосредственный.
22. Толшин, А. В. Импровизация в обучении актера: учеб. пособие / А. В. Толшин. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2005. – 115 с. – Текст: непосредственный.

7. Фонд оценочных средств

Этапы формирования компетенций

Компетенция/раздел дисциплины (семестр)	Раздел 1 семестр 3	Раздел 2 семестр 4	Раздел 3 семестр 5	Раздел 4 семестр 6	Раздел 1 семестр 7	Раздел 2 семестр 8
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	+	+	+	+	+	+
ПК 3 Способен планировать и						

организовывать репетиционную и образовательную деятельность, осуществлять воспитательный процесс в сфере театрального творчества	+	+	+	+	+	+
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	+	+	+	+	+	+
ПК 4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве	+	+	+	+	+	+

**Формы контроля формируемых компетенций
(контрольные задания и средства оценивания компетенций)**

Компетенция	Контрольные материалы (задания)	средства оценивания (технология оценки результата)
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	анализ учебной литературы, учебно-творческих работ, творческие ситуативные задания, тренинги, разработка упражнений на заданную тему, проведение придуманного упражнения;	разработка, проведение и самоанализ упражнения на заданную тему; наблюдение за выполнением творческого ситуативного задания; разработка, проведение и самоанализ тренинга на заданную тему.
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	анализ учебной литературы, спектаклей, учебно-творческих работ	собеседование по теоретическому материалу
ПК 3 Способен планировать и организовывать репетиционную и образовательную деятельность, осуществлять воспитательный процесс в сфере театрального творчества	анализ учебной литературы, учебно-творческих работ, творческие ситуативные задания, тренинги, разработка упражнений на заданную тему, проведение придуманного упражнения;	наблюдение за выполнением творческого ситуативного задания; экспертное оценивание показа творческих работ
ПК 4 Способен поддерживать профессиональную форму	творческие ситуативные задания, проведение придуманного упражнения,	собеседование по теоретическому материалу; наблюдение за выполнением

творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве	разработка тренинга на заданную тему	творческого задания; ситуативного экспертного оценивание показа творческих работ
---	--------------------------------------	--

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

К формам текущего контроля относятся:

- разработка упражнения на заданную тему;
- проведение придуманного упражнения;
- разработка тренинга на заданную тему;
- проведение придуманного тренинга;
- заполнение дневника тренингов (описание 33 проведенных упражнений в каждом семестре, одно из которых собственного сочинения).

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Технология актерского и режиссерского тренинга» согласно учебному плану являются: зачет с оценкой в 4-ом семестре и экзамен в 5-м семестре. К зачету студент должен подготовить и провести оно упражнение в тренинге, направленное на развитие предложенного уму элемента актерской психотехники. К экзамену студент должен разработать и провести актерский тренинг на заданную тему. На экзамене студент публично защищает и обосновывает замысел своего тренинга и анализирует его проведение.

Примерная тематика тренингов для проведения, анализа и публичной защиты на экзамене:

1. Сценическое внимание
2. Тренинг восприятия
3. Тренинг сенситивности
4. Изменение характера восприятия
5. Тренинг осознания
6. Чувство веры и правды
7. Сценическая наивность
8. Тренаж тела
9. Освобождение мышц
10. Релаксационный тренинг
11. Органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах
12. «Если бы» и предлагаемые обстоятельства
13. Воображение и фантазия
14. Эмоциональная память
15. Беспредметное действие
16. Логика и последовательность
17. Целенаправленность и непрерывность действия
18. Психофизическая раскрепощенность
19. Общение и взаимодействие
20. Актерские приспособления

21. Способы воздействия в общении
22. Сценическая активность
23. Творческая воля
24. Темпо-ритм внешний и внутренний
25. Перевоплощение
26. Острая характерность: мимика, жест, интонация
27. Поведенческая игра
28. Психокоррекция
29. Тематическая ролевая игра
30. Ролевой тренинг
31. Тренинг психокоррекции
32. Драматическая игра
33. Сказкотерапия
34. Текст жизни и текст роли
35. Сценическая импровизация
36. Биоэнергетический тренинг
37. Метафорический тренинг
38. «Рождение» слова
39. Коллективная импровизация

Критерии оценки

На защите тренинга оцениваются следующие три компонента:

Первый – «замысел тренинга»:

- обоснование актуальности проведения тренинга;
- тема и идея тренинга;
- принцип построения тренинга;
- соответствие цели тренинга набору упражнений;
- структура и композиция тренинга;
- драматургический элемент, присутствующий в композиции тренинга;
- композиция каждого упражнения;
- поэтапность усложнений в каждом упражнении;
- коллективность упражнений;
- ожидаемый результат от проведения тренинга.

Второй – «проведение тренинга»:

- четкость команд тренера;
- энергичность ведущего тренинг;
- включенность ведущего в тренинг;
- способность увлечь участников тренинга;
- адекватность ведущего к происходящему на сценической площадке;
- способность к импровизации ведущего;
- логика и последовательность ведения упражнений;
- интенсивность психофизической жизни во время упражнений;
- разнообразие упражнений и стиля их выполнения;
- ритмическое разнообразие упражнений тренинга;
- наличие обратной связи от участников тренинга;
- атмосфера тренинга;
- культура ведения тренинга.

Третий – «анализ проведения тренинга»:

- имидж ведущего и стилистика тренинга;

- результативность тренинга;
- замысел каждого упражнения и его воплощение;
- анализ получившегося и не случившегося;
- причины удачи и неудачи проведения упражнения;
- рекомендации по проведению подобных упражнений;
- ощущения участвующих в тренинге, их анализ ведущим;
- анализ ощущений ведущего тренинга;
- дебрифинг;
- самооценка проведенного тренинга;
- культура защиты тренинга.

Критерии оценивания практической части:

- работа выполнена в полном объеме, тренинг проведен, упражнение придумано, даны правильные, развернутые ответы на контрольные вопросы - 5;
- работа выполнена в полном объеме, тренинг проведен, упражнение придумано, даны неточные или неполные ответы на контрольные вопросы - 4;
- работа выполнена в полном объеме, тренинг проведен, упражнение придумано, даны неправильные ответы на контрольные вопросы - 3;
- работа выполнена не в полном объеме, тренинг не проведен или упражнение не придумано и даны неправильные ответы на контрольные вопросы или работа не выполнена – 2.

Критерии оценки устной части экзамена предполагают дифференцированный подход, учитывающий динамику обучения студента.

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» выставляется, если обучающийся достиг продвинутого уровня формирования компетенций. Оценка «отлично» указывает на полностью и досконально раскрытые студентом вопросы подготовки и проведения тренинга, на его владение терминологией предмета и умение свободно размышлять в рамках пройденного курса, а также отвечать на дополнительные вопросы.

«Хорошо» выставляется, если обучающийся достиг повышенного уровня формирования компетенций. Оценка «хорошо» подтверждает, что структура тренинга раскрыта, студент оперирует терминологией, размышляет в рамках пройденного курса и отвечает на дополнительные вопросы, но не совсем четко понимает взаимосвязи и иерархию элементов, их структурных взаимоотношений, смутно представляет отдельные части тренинга или не может ответить на дополнительные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется, если обучающийся достиг порогового уровня формирования компетенций. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что студент ответил только структурно, то есть не четко просматриваются взаимосвязи и иерархия элементов, их структурные взаимоотношения, смутно представляются отдельные части тренинга, и не даются четкие ответы на дополнительные вопросы. Оценка «удовлетворительно» может быть поставлена, если, оперируя смыслами и категориями предмета, студент размышляет в рамках пройденного курса, но не владеет понятийным аппаратом.

«Неудовлетворительно» соответствует нулевому уровню формирования компетенций. Оценка «неудовлетворительно» обнаруживает непонимание ключевых положений предмета,

невладение терминологией, нераскрытие структуры ответа при защите тренинга и незнание ответов на дополнительные вопросы.

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.: ил., фот. цв. – 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: учебное 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. библиотечная 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. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Э. Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – 320 с. – Текст: непосредственный.
24. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации / Э. Сарабьян. – 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

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

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
- Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

9. 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.

10. 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
Кинолента 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

11. 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.