

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут мистецтв

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-методичної та
навчальної роботи

Олександр Жильцов

2020 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Акторська майстерність та режисура в хореографії

для студентів 4 курсу

галузі знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальності 024 Хореографія

освітнього рівня першого (бакалаврського)

освітньо-професійної програми 024.00.01 Хореографія

2020

Розробники:

Марія Коростельова, доцент кафедри хореографії

Викладачі: Марія Коростельова, доцент кафедри хореографії

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри хореографії

Протокол від 31.08.2020 р. № 4

Завідувач кафедри

Володимир Грек.

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 024.00.01

Хореографія (за видами) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 29.08.2020р

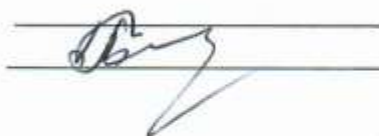
Гарант освітньої професійної програми

Тетяна Медвідь

Робочу програму перевірено

Заступник директора

Алла Таранник

Пролонговано:

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « __ » 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « __ » 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « __ » 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « __ » 20__ р., протокол № __

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання
Вид дисципліни	обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська
Загальний обсяг кредитів, годин	5 кредитивів 150 год
Курс	4
Семестр	7,8
Кількість змістовних модулів з розподілом:	2
Обсяг кредитів	5
Обсяг годин, в тому числі:	150
Аудиторні	70 (28/42)
Модульний контроль	10 (4/6)
Семестровий контроль	-
Самостійна робота	70 (28/42)
Форма семестрового контролю	-/залік

1. Пояснювальна записка.

Головним завданням курсу є опанування студентами-хореографами різноманітних аспектів майстерності актора та режисера в хореографії, а саме: володіння такими виразними засобами як пантоміма, міміка, побутова пластика та хореографія; органікою, увагою, темпераментом, словесною та фізичною дією, контактом з партнером і залом, акторською етикою і естетикою, аналізом драматургічного матеріалу, словом, пластикою, ритмікою.

Метою даного курсу є формування здатності створення концептуальних постановок на різноманітних майданчиках, розрахованих на різні шари цільової аудиторії (на масштабні та камерні сцени, з розрахунком на живого або телеглядача, комерційні постановки тощо), застосовувати знання з теорії світового та вітчизняного балетного театру, кінематографу і культури загалом під час постановочної діяльності.

Курс «Акторська майстерність та режисура в хореографії» проводиться у 7 та 8 семестрах і є важливою фаховою дисципліною для майбутніх артистів, балетмейстерів. Лекційні, практичні заняття (тренажі, етюди та репетиції) доповнюються індивідуальною роботою зі студентами.

У результаті вивчення дисципліни «Акторська майстерність та режисура в хореографії» студенти здобувають наступні компетентності:

Загальні компетентності:

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- Здатність бути критичним і самокритичним.
- Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
- Здатність здійснювати ефективний комунікативний процес.
- Навички здійснення безпечної діяльності.
- Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності:

- Здатність розуміти теорію та практику хореографічного мистецтва, усвідомлювати його як специфічне творче відображення дійсності, проектування художньої реальності в хореографічних образах.
- Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової хореографічної діяльності (виконавської, викладацької, балетмейстерської та організаційної).
- Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків для забезпечення освітнього процесу в початкових мистецьких та позашкільних навчальних закладах.
- Здатність використовувати інтелектуальний потенціал, професійні знання, креативний підхід до розв'язання завдань та вирішення проблем в сфері професійної діяльності.
- Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати багатоманітність сучасних танцювальних практик, необхідність їх осмислення та інтегрування в актуальний контекст з врахуванням вітчизняної та світової культурної спадщини.
- Здатність збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати та інтерпретувати художню інформацію з метою створення хореографічної композиції.
- Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології (відео-, TV-, цифрове, медіа- мистецтва і т. ін.) в процесі створення хореографічного твору, його реалізації і презентації.
- Здатність здійснювати репетиційну діяльність, ставити та вирішувати професійні завдання, творчо співпрацювати з учасниками творчого процесу.
- Здатність володіти методикою викладання фахових дисциплін, основними методами хореографічної педагогіки.
- Здатність використовувати і розробляти сучасні інноваційні та освітні технології в галузі культури і мистецтва.
- Здатність використовувати традиційні та інноваційні методики для діагностування творчих, рухових (професійних) здібностей, їх розвитку відповідно до вікових, психолого-фізіологічних особливостей суб'єктів освітнього процесу.

- Здатність демонструвати високий рівень володіння танцювальними техніками, виконавськими прийомами, вміти застосовувати їх як виражальний засіб.
- Здатність застосовувати набуті виконавські навички в концертно-сценічній діяльності, підпорядковуючи їх завданням хореографічного проекту.

2. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути/вміти:

- Володіти знаннями в галузі історії мистецтв і використовувати їх з метою визначення виражально-зображальних засобів відповідно до стилю, виду, жанру хореографічного проекту.
- Визначати хореографію як мистецький феномен, розрізняти основні тенденції її розвитку, класифікувати види, напрямки, стилі хореографії.
- Володіти термінологією хореографічного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.
- Сприймати інформацію, творчо її переосмислювати та застосовувати в процесі виробничої діяльності.
- Володіти принципами створення хореографічного твору.
- Формулювати тему, ідею, надзавдання хореографічного твору, розробляти сценарно-композиційний план.
- Демонструвати володіння методиками викладання фахових дисциплін.
- Застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності відповідно до конкретних виробничих обставин.
- Відтворювати запропонований хореографом текст, забезпечуючи професійний рівень виконання, емоційну та акторську виразність.
- Застосовувати різноманітні танцювальні техніки в процесі виконавської діяльності.
- Вдосконалювати виконавські навички і прийоми в процесі підготовки та участі у різноманітних фестивалях і конкурсах.
- Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення хореографічного образу.

Програма побудована згідно вимогам кредитно-модульної системи. Навчання з дисципліни «Акторська майстерність та режисура в хореографії» відбувається у формі практичних, лекційних, семінарських занять, самостійних робіт та модульних контрольних робіт.

4. Структура навчальної дисципліни

			Всього	Лекційні	Практичні	Семінарські заняття	Самостійні	Модульний контроль
I Змістовий модуль. Основи акторської майстерності в хореографії								
1	Теоретичні основи дисципліни	7	2	2				
2	Базові тренінги з акторської майстерності		16		8		8	
3	Практика фізичного театру		20		8		10	2
4	Робота з художніми образами, постановка сольного етюду		22		10		10	2
	ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР		60					
II Змістовий модуль. Основи режисури в хореографії								
5	Теоретичні основи дисципліни	8	2	2				
6	Різновиди композиційних структур		24		10		12	2
7	Робота з різновидами метафор		24		10		12	2
8	Постановка номеру за заданим витвором мистецтва		40		20		18	2
	ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР		90					
Разом			150	4	66		70	10

5.Програма навчальної дисципліни

I. Змістовий модуль.

Основи акторської майстерності в хореографії.

Тема № 1: Теоретичні основи дисципліни.

1. Поняття «Акторської майстерності».
2. Знайомство з літературою стосовно даної теми.

Форма контролю: Контрольне опитування.

Тема № 2: Базові тренінги з акторської майстерності.

1. Тренінги на уважність та реакцію;
2. Тренінги на невербальну взаємодію з оточуючими;
3. Вправи на зміни станів (+/-/0);
4. Інценування;
5. Вправа “Дзеркало” та “Унісон”;
6. Постановка сольних етюдів (за заданим станом);

Форма контролю: Контрольний показ.

Тема № 3: Практика фізичного театру

1. Поняття «фізичний театр», специфіка;
2. Робота із абстрактними контекстами;
3. Акторська та пластична імпровізація;
4. Постановка групових етюдів (тріо);

Форма контролю: Контрольний показ.

Тема № 4:Робота з художніми образами, постановка сольного етюд.

1. Поняття художнього образу;
2. Аналіз художніх образів із області кінематографу;
3. Аналіз художніх образів із прикладів класичної спадщини балетного театру;
4. Інтерпретація художніх образів (за завданням);
5. Постановка сольних етюдів;

Форма контролю: Контрольний показ.

II. Змістовий модуль.

Основи режисури в хореографії

Тема № 5: Основи хореографічної режисури

1. Теоретичні основи дисципліни.
2. Аналіз літератури стосовно даної теми.

Форма контролю: контрольне опитування.

Тема № 6: Різновиди композиційних структур

1. Різновиди жанрів у хореографічному мистецтві;
2. Написання лібрето;
3. Написання драматургії;
4. Написання архітектоніки;
5. Написання сиснопису/трітменту.
6. Робота з тайм-кодом;
7. Робота з оформленням презентацій до проєктів.

Форма контролю: Презентація, захист проєкту.

Тема № 7: Робота з різновидами метафор

1. Поняття та різновиди метафор (алегорія, синекдоха, гіпербола, оксюморон, аналогія, літота).
2. Побудова художніх образів на основі різновидів метафор.
3. Написання лібрето на основі різновидів метафор.

Форма контролю: Презентація, захист проєкту

Тема № 8: Постановка номеру за заданим витвором мистецтва

1. Вибір та аналіз твору мистецтва (образотворче мистецтво);
2. Написання композиційного плану;
3. Робота над хореографічним текстом.
4. Робота над мізансценами.
5. Відпрацювання взаємодій та акторської майстерності.

Форма контролю: Контрольний показ.

Критерії оцінювання практичного заняття

10 балів - студент досконально володіє термінологією та вдало застосовує її в методичному поясненні враховуючи всі деталі специфіки виконання руху. Визначає можливі помилки та орієнтується в способах їх усунення. Швидко запам'ятовує та відтворює програмний матеріал; виконання вивченого матеріалу на високому рівні.

9 балів- студент допускає незначні помилки при виконанні та поясненні методики виконання руху, аналізує та виправляє помилки допущені в процесі практичного виконання руху, чітко відтворює задану кординацію руху.

8 балів- Студент на достатньому рівні демонструє вивчені комбінації, сценічно та методично вірно виконує лексику, допускає помилки при виконанні, але швидко реагує на зауваження та виправляє їх.

7 балів - Студент на достатньому рівні демонструє вивчені танцювальні комбінації. Пластичні мотиви відповідають вимогам виконання медочичного та технічного характеру. Проявляє достатній рівень запам'ятовування навчального матеріалу.

6 балів- Студент допускає помилки в виконаному завданні, не завжди знає структуру танцювальної комбінації, аналізує та знаходить причинні наслідки, які впливають на загальний результат виконання руху.

5 балів -Виконання руху студентом має цілісну структуру, проте має методичні та технічні порушення при виконанні комбінацій. Рівень виконавської майстерності на слабкому рівні.

4-3 бали -Виконання танцювальних комбінацій на низькому рівні. Допущені помилки при виконанні комбінацій ,що не відтворюють поставлені завдання.

2- бали - Студент не знає програмного матеріалу.

1 бал- Студент присутній на парі, але практично не працює.

6.Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

№ п/п	Вид діяльності	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
1.	Відвідування лекційних занять	1	1	1	1	1
2.	Відвідування практичних занять	1	13	13	20	20
3.	Робота на практичних заняттях	10	13	130	20	200
4.	Виконання самостійної роботи	5	3	15	3	15
5.	Виконання модульної роботи	25	2	50	3	75
	Разом		-	209	-	311
Максимальна кількість балів: 520 Коефіцієнт: $520/100= 5,2$						

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Змістовий модуль та теми курсу	Академічний контроль	Бали
Змістовий модуль І. Основи акторської майстерності в хореографії.		
Тема 2 Базові тренінги з акторської майстерності	Підготувати власні умови до тренінгу «інсценування»	5
Тема 3 Практика фізичного театру	Розробка мізансцен до етюдів тріо	5
Тема 4 Робота з художніми образами, постановка етюдів	Розробка концепції акторського етюдів	5
Змістовий модуль ІІ. Основи режисури в хореографії		
Тема 6 Різновиди композиційних структур	Розробка архітекtonіки	5
Тема 7 Робота з різновидами метафор	Розробка лібрето на основі метафоричного прийому оксюморон	5
Тема 8 Постановка номеру.	Постановка та відпрацювання матеріалу.	5
Разом: 70 год.	Разом: 30 балів	

Критерії оцінювання самостійної роботи студента

5 балів- студент повністю виконав завдання самостійної роботи. Виконане завдання відповідає вимогам та має чітку та цілісну структуру.

4 бали – завдання, що винесене на самостійне опрацювання виконане повністю, проте має незначні помилки, які не впливають на загальний результат. Визначає помилки, та чітко формує причинні наслідки.

3 бали- завдання самостійної роботи виконане на середньому рівні. Відслідковуються помилки, які впливають на загальне сприйняття виконаного завдання.

2 бали- студент знає завдання самостійної роботи, проте не демонструє його практичну чи не знає його теоретичну частину.

1 бал- Студент не виконав завдання самостійної роботи.

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

На 1 змістовий модуль заплановано 2 модульні контрольні роботи.

Модульна контрольна робота №1

Форма: практична робота. Максимальна кількість балів – 25.

Контрольний показ етюду (тріо) створеного на основі заданого інструментарію.

Модульна контрольна робота №2

Форма: практична робота. Максимальна кількість балів – 25.

Контрольний показ етюду (соло), розкриття художнього образу.

Критерії оцінювання МКР № 1, 2

Кількість балів	Роз'яснення
23-25 балів	Студент технічно та якісно демонструє поставлені комбінації, мізансцени, сценічно та методично вірно виконує лексику. Емоційно передає образ, використовуючи засоби сценічної виразності. Чітко та впевнено виконує рухи в гармонійному поєднанні з музичним матеріалом. У поставленому етюді наявні креативні, концептуальні рішення, авторське бачення студента. Акторська майстерність на високому рівні.
19-22	Студент на достатньому рівні демонструє вивчені, поставлені комбінації та мізансцени. Пластичні та артистичні мотиви відповідають вимогам виконання методичного та технічного характеру. Чітко та впевнено виконує рухи в гармонійному поєднанні з музичним матеріалом. Студент проявляє навички креативного мислення, та достатній рівень акторської майстерності.
15-18	Студент допускає незначні помилки в виконаному завданні, аналізує та знаходить причинні наслідки, що впливають на загальний результат постановочного процесу та відображення художнього образу, акторська майстерність на середньому рівні.
10-14	Виконання образу студентом має цілісну структуру, проте має методичні та технічні порушення при виконанні етюду. Рівень виконавської та акторської майстерності на слабкому рівні.
7-9	Виконання етюду на слабкому рівні. Студент проявляє шаблонне мислення у творчому процесі створення образу та етюду.
1-6	Студент не знає програмного матеріалу. Постановка та виконання на низькому рівні.

На 2 змістовий модуль заплановано 3 модульні контрольні роботи.

Модульна контрольна робота №3

Форма: письмова робота. Максимальна кількість балів – 25.

Презентація композиційного плану.

Модульна контрольна робота №4

Форма: письмова робота. Максимальна кількість балів – 25.

Презентація лібрето на основі метафоричного прийому синекдоха.

Модульна контрольна робота №5

Форма: письмова робота. Максимальна кількість балів – 25.

Есе на тему обраного твору мистецтва:

1. Аналіз творчого шляху автора;
2. Передумови створення;
3. Аналіз самого твору;
4. Авторське бачення втілення образотворчого мистецтва в хореографії. Опис загального концепту.

Критерії оцінювання МКР № 3, 4, 5:

Кількість балів	Роз'яснення
23-25 балів	Письмова відповідь ґрунтовна та має достатній обсяг. Студент проявив глибокі систематичні знання даних тем, навів приклади, аналізував власну відповідь. Проявляв навички креативного мислення на високому рівні.
19-22	Письмова відповідь ґрунтовна та має середній обсяг. Студент визначає структуру відповіді, допускає незначні помилки, що не впливають на загальний результат відповіді. Проявляв навички креативного мислення на достатньому рівні.
15-18	Письмова відповідь недостатньо ґрунтовна та має середній обсяг. Студент орієнтується в темах, проте не чітко формує структуру відповіді, допускає помилки, що порушують правильність відповіді. Проявляв навички креативного мислення на середньому рівні.

10-14	Відповідь поверхнева, не змістовна. Проявляв навички креативного мислення на слабкому рівні.
7-9	Письмова відповідь на примітивному рівні.
1-6	Студент не орієнтується в зазначеному питанні.

6.4 Навчально-методична карта дисципліни «Акторська майстерність та режисура в хореографії»

Разом: 150 год., практичні заняття – 66 год., лекційні – 4 год.,
самостійна робота – 70 год., модульний контроль – 10 год.

Модулі	I змістовий модуль				II змістовий модуль			
Назва модуля	Акторська майстерність в хореографії				Основи режисури в хореографії			
Кількість балів за модуль	209				311			
Теми	Тема 1 <i>Теоретичні основи дисципліни</i>	Тема 2 Базові тренінги з акторської майстерності	Тема 3 Практика фізичного театру	Тема 4 Робота з художніми образами, постановка етюду	Тема 5 Теоретичні основи дисципліни	Тема 6 Різновиди композиційних структур	Тема 7 Робота з різновидами метафор	Тема 8 Постановка номеру на основі твору мистецтва
Лекційні заняття	<i>(відвідування – 1 бал) Всього – 1 бал</i>				<i>(відвідування – 1 бал) Всього – 1 бал</i>			
Теми практичних занять		<i>відвідування – 1 бал) 10 балів за роботу Всього – 44 бали</i>	<i>(відвідування – 1 бал) 10 балів за роботу Всього – 44 бали</i>	<i>(відвідування – 1 бал) 10 балів за роботу Всього – 55 балів</i>		<i>відвідування – 1 бал) 10 балів за роботу Всього – 55 балів</i>	<i>(відвідування – 1 бал) 10 балів за роботу Всього – 55 балів</i>	<i>(відвідування – 1 бал) 10 балів за роботу Всього – 110 балів</i>
Самостійна робота		<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>		<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота № 1,2 (<i>50 балів</i>)				Модульна контрольна робота № 3, 4,5(<i>75 балів</i>)			
Коефіцієнт	520/100 = 5,2							

6.5 Семестровий контроль та критерії оцінювання

Форма семестрового контролю – залік у вигляді практичного показу поставлених етюдів. При оцінюванні враховуються режисерські навички (майстерність та креативність складання композиційного плану, сценічні рішення, оформлення простору) та виконавська, артистична й акторська майстерність.

6.6 Шкала відповідності оцінок

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінка
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками.
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок.
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь).
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання.
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни.

7. Рекомендовані джерела

Основна література:

1. Василько В. Фрагменты режиссуры. - К : Мистецтво. 1967.
2. Немирович В.И.- Данченко. Избранные письма: В 2-т М: ВТО 1979.
3. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 томах. - М: Искусство, 1953.
4. Станиславский К.С. Из записных книжек. В 2-т. - М : Искусство, 1989.

Додаткова література:

1. Гринер В. Ритм в искусстве актера. М: Просвещение 1966.
2. Жан-Луи Барро. Размышление о театре. М: Иностранная литература, 1963.
3. Кнебель М. Слово о творчестве актера. - М : ВТО, 1970.
4. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актера. – М. : Искусство, 1988.
5. Островский А.Н.. О театре. - М: Сов. Литература, 1954.
6. Театральная энциклопедия: В 7-т. М: Советская энциклопедия. 1965-1985.