К.С.ФРАНК

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В.Горбылева
«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ / _____
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____г.

К.С.ФРАНК
СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, **направленности (профилю) –** Театрализованные представления и праздники; **форме обучения:** очной

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

обучить будущих постановщиков театрализованных представлений создавать пластические номера и использовать сценическую пластику как одно из основных выразительных средств при постановочной работе;

дать студентам специальные теоретические знания и практические навыки, необходимые для профессии;

развить образно-пластическое мышление и фантазию;

обучить студентов специальным навыкам выразительного движения на сцене;

развить его пластическую культуру.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Относится к факультативным дисциплинам.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПК-1. Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией

ПК-1.1. Знать творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм культуры.

ПК-1.2. Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в самостоятельной работе.

ПК-1.3. Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах по очной форме обучения					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) форма
				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	**Раздел 1. Основы сценического движения**	1	1-10	14		6		1,5	Контроль работа
2	**Раздел 2. Основы пантомимы**	1	11-16	8		4		1	
3	**Раздел 3. Пластические выразительные средств театрализованном представлении**	2	1-12	8		16		1	
4	**Раздел 4. Урок сценической пластики**	2	13-18	4		8		0,5	Зачет
			Всего: 72	**34**		**34**		**4**	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интерактивные технологии обучения, предполагают организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в (часах)						Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации.
				всего	лекции	семинары	практические	Практическая подготовка	самостоятельная работа	
	Раздел 1. Основы сценического движения									
1	Практические навыки сценического движения (координация движения, прыжки, падения, качение)	1	1	**2,25**	2				0,25	
2	Основные приемы сценического боя без оружия	1	2	**2,25**	2				0,25	
3	Основные приемы сценического боя с оружием	1	3-4	**4,25**	2		2		0,25	
4	Основные приемы работы с плащом	1	5-7	**6,25**	4		2		0,25	
5	Основы жонглирования и работы с предметом	1	8-10	**6,5**	4		2		0,5	Контрольная работа
	Раздел 2. Основы пантомимы									
6	Специфические особенности пантомимы как вида искусства	1	11-13	**6,5**	4		2		0,5	
7	Техника пантомимы	1	14-16	**6,5**	4		2		0,5	
	Раздел 3. Пластические выразительные средств театрализованном представлении									
8	Пластический номер	2	1-6	**12,5**	4		8		0,5	
9	Постановка сюжетного пластического представления	2	7-12	**12,5**	4		8		0,5	
	Раздел 4. Урок сценической пластики									
10	Методика построения урока по сценической пластике	2	13-18	**12,5**	4		8		0,5	Зачет
				72	**34**		**34**		**4**	

Раздел 1. Основы сценического движения

Практические навыки сценического движения (координация движения, прыжки, падения, качение)

Тренинг подготовительный

Рабочее самочувствие. Связь сценического движения с другими спец предметами. Основная задача – подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени готовности к активной работе на уроке.

Упражнения:

– в потягивании, скручивании, прогибании, вращении;

– в ходьбе, прыжках, беге;

– в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, фиксированные позиции.

Тренинг специальный

Основная задача – развитие психофизических качеств актера, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний импульс.

Упражнения:

– на развитие чувства равновесия;

– чувства пространства;

– чувства формы;

– чувства инерции;

– чувства партнера.

Индивидуальная акробатика

Задача – освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь.

Упражнения:

– подготовительные упражнения;

– пассивный и активный кувырок;

– боковой перекат;

–стойки: на плече, на руках, на локтях;

– колесо;

– упражнения на соединение элементов индивидуальной акробатики с элементами подготовительного тренинга.

Взаимодействие с предметом

Решается целый комплекс задач, начиная с координации движений и заканчивая ловкостью в движениях. На заключительном этапе работы на основе полученных навыков студенты выполняют импровизацию – игру с предметом.

Упражнения: с мячом; с гимнастической палкой; со стулом; со столом (падения со стола, перевороты через стол, кувырки со стола и на стол); соединение элементов в комбинации.

Взаимодействие с партнером

Задача – развитие способности «видеть», чувствовать, понимать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении.

Упражнения:

– гимнастические – подготовительный тренинг с партнером;

– парная акробатика – перевороты, стойки, седы.

–на сопротивление и борьбу;

–с предметами – стол, стул, куб;

–на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве;

Пластическая композиция.

Работа с пространством

Задача – развитие чувства пространства; чувства ритма в движении и способности сохранять и изменять заданный темпо-ритм, распределяясь в пространстве, точно понимая его составляющие.

Упражнения:

– понятие темпа – движение в разных скоростях;

– понятие чувства времени – распределение движения во времени;

– понятие ритма – движение в ритмических рисунках.

Пластическая композиция.

Задача – творческая реализация пройденного материала в работе с партнером.

Темы:

– понятие – пластическая фраза;
– комбинация элементов.

Основные приемы сценического боя без оружия

Сценические падения

Задача – освоение техники различных падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движений, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Упражнения:
–подготовительные упражнения;
– падения на полу;
– падения с высоты;
– падения через препятствия;
– падения с предметом в руках;
– падения во взаимодействии партнером.

Техника нанесения и приема ударов

Упражнения:
– пощечина.
– удары кулаком: прямой в лицо, сбоку в челюсть, снизу в челюсть, в солнечное сплетение;
– удары ногами: коленом в живот, стопой в челюсть, стопой в живот, сзади по голове, сзади по спине;
–удар головой;

Техника защиты и озвучивания ударов

Упражнения: ракурс; беспредметный бой; работа со стулом; работа со столом.

Техника сценических переносок

Упражнения:
– групповые переноски;
– переноска на плече плечах;
– переноска на руках;
– переноска на спине.

Принципы построения и исполнения сценической драки

Упражнения:
– драка в паре;
– групповая драка;
–работа с музыкальным материалом;
–сценический бой на основе литературного материала.

Основные приемы сценического боя с оружием

Виды оружия в различные эпохи определялись историческими, бытовыми и социальными условиями и соответствовали уровню развития общественных отношений. Холодное оружие являлось средством нападения и защиты, им пользовались на охоте и в быту, оно было необходимым предметом светского ритуала. Освоению приемов сценического боя должны предшествовать сведения об эпохе, об общественных и бытовых условиях жизни, о костюме и правилах этикета.

Курс «Искусство сценического боя» находится в тесной связи с дисциплиной «Мастерство актера». В сценическом бою наиболее полно проявляются такие элементы актерской техники, как общение с партнером, умение действовать в различных темпо-ритмах, эмоциональность.

Работа с основными видами оружия: Палка; Рапира; Нож; Кинжал.

Основные приемы работы с плащом

Работа с плащом

Плащ был очень популярен в Болонье, впрочем, как и во многих других городах того времени. Разумеется, плащ не является, и никогда не был оружием. Ни один человек в здравом уме не пойдёт с плащом в левой руке на войну, или просто на серьёзную "разборку". Использование плаща - ситуация аварийная, когда ничего другого просто нет. Мароццо, в главе 58

говорит так: "Умение вести бой кинжалом и плащом очень важно ... если в результате поломки ты остался с кинжалом без меча". Мастер имеет ввиду контекст кинжала, но не важно, - всё равно речь идёт о явно внештатной ситуации.

О плащах

Никто из мастеров не описывает какой-то конкретный фасон плаща. Не упоминается ни общая длина, ни конструктивные особенности. Существует легенда, что якобы, для улучшения "фехтовальных свойств", по краю плаща пришивали толстый шнур. Также говорят о том, что якобы, к плащу в определённых местах пришивали грузики. Упоминания о подобных "особенностях конструкции" мы не находим у Болонцев, т.е. они работали с самым обыкновенным плащом, который оказался на плечах в критической ситуации. Но пара зацепок всё же есть:

Манчолино пишет "... если случайно у тебя есть круглый плащ ...", но что этот плащ из себя представляет пока неизвестно.

Мароццо упоминает такую одежду, как грека (greza, или greca). Вот, что про неё говорит Википедия: "Дуилет или Грека (фр. douillette или итал. greca) — длинное, двубортное, свободно свисающее пальто, которое носят все клирики поверх сутаны и дзимарры. Дуилет более длинный чем сутана, чтобы полностью её закрывать от ветра и дождя". В 16-м веке греку носили не только священники, но и простые миряне. Технически, это почти тоже самое, что и привычное нам пальто.

Важной особенностью применения плаща в качестве оружия является то, что его можно прорубить, или проколоть. Агокки прямо говорит о такой возможности, хоть это и так довольно очевидно.

Как брать плащ

Первое, с чего начинают Мастера - это как правильно взять плащ в руку. Не вдаваясь в мелкие различия, можно назвать три способа.

Плащ просто наматывается на левую руку. Описания этого способа разными мастерами несколько отличаются, но в целом, звучат одинаково: "возьми плащ и намотай на левую руку". Таким образом хорошо отражать удары противника.

Плащ сбрасывается с правого плеча, но остаётся за левым. Левая рука держит плащ за верхний угол. Таким образом хорошо бросать плащ в противника.

Плащ висит на руке подобно пальто (greza, greca). Так можно и отбивать удары, и бросить плащ. Только после броска вы лишаетесь плаща.

Как показал опыт, перевести плащ из одного положения в другое не сложно, и, после некоторой тренировки, это сможет сделать любой человек, не выпуская меч из правой руки.

Бой с плащом без плаща?

Первым открытием стало то, что большинство описанных движений собственно плащ-то и не применяют. Атака - мечом, отражение атаки - тоже мечом. Становится даже непонятно, почему эти движения вообще попали в главу о плащах? Увы, но видимо так и есть. Плащ - это не щит, и даже не кинжал. Он не может достаточно защитить от прямого удара. Вот им и не защищались. Таким образом, основа боя с плащом - бой без оружия в левой руке, т.е. "spada sola".

Защиты плащом

Плащом можно отбивать удары. Делается это так: рука с плащом подставляется под руку с мечом противника, или под forte меча. Так можно отразить удар, не рискуя отрубленной рукой. Да, будет больно, но не смертельно. Колющие удары нужно отражать, отводя их влево. Это тоже не слишком безопасно, т.к. плащ могут проколоть.

Летающие плащи

Плащ можно бросить в противника. Условно все броски можно разделить на две группы: когда угол плаща остаётся у вас в руке, и вы быстро его подтягиваете после броска, и когда вы отпускаете плащ в свободный полёт, и вам уже не удастся подобрать его до конца боя. Болонские мастера описали оба способа, не выделяя ни один из них в качестве лучшего.

Бросать плащи оказалось довольно просто. Попадать в противника - гораздо сложнее.

Основы жонглирования и работы с предметом

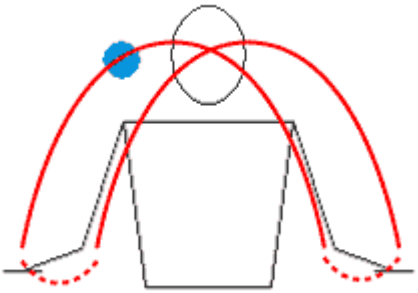
Эта программа обучения разделена на 4 раздела:

1. Бросок
2. Обмен
3.Двойной обмен
4. Жонглирование

Очень важно посветить время каждому шагу перед тем как перейти к следующему.

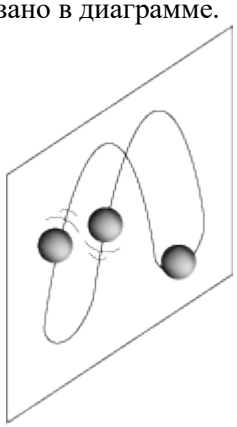
Урок первый. Бросок

Берите только один мячик и положите его на ладони. Держите Ваши локти близко к бокам, руки вытяните перед собой в высоте талии и бросайте мячик с одной руки в другую. В идеальном варианте каждый мячик должен достигнуть максимальной высоты где-то в уровне глаз. Выбрасывать надо ближе центра тела, а уловить ближе к внешней стороне. Повторяйте эти действия, пока они не станут удобными и натуральными. Когда ловите мячик, позвольте ему пасть в Вашу руку, смягчайте падение и в том самом вращательном движении посылайте мячик назад.



Выпад вперед

Когда жонглируйте тремя мячиками, они должны летать в одной плоскости перед Вами, как показано в диаграмме.



Урок второй. Обмен

Для этого урока возьмите два мячика, один в каждой руке. В том же самом стиле, которого изучили в первом уроке, бросьте один мячик в другую руку, та рука в которую летит мячик, уже занята, так прежде чем уловить мячик, надо освободить место для него. Когда мячик достигает самую высшую точку и начинает пасть, выбросите второй мячик внутри пути первого используя технику, изученную в первом уроке. Вы должны заметить, что мячики падают в Ваши руки один за другим и что они обменяются местами.

Урок третий. Двойной обмен

Предпоследний шаг, когда подходит время взять все три мячики. Положите два из них в одну руку, и один в другую. Начиная с руку, в которой помещаются два мячики, выбросите один мячик до уровня глаз, как описано в первом уроке. Когда мячик , сделайте обмен, как на втором уроке. А вот теперь, когда второй мячик достигнет уровня глаз, снова сделайте обмен и завершите все схватывая третий мячик, оставляя два мячика в одной руке и один в другой. Если Вы выполни двойной обмен несколько раз, Вы начнете действительно понимать процесс жонглирования тремя мячиками. Большую часть времени в воздухе находиться лишь один мячик, и это тот мячик, на котором Вы должны сконцентрировать все ваше внимание. Когда мячик понижается в направлении к его цели, он должен быть обменен мячиком, находящимся в противоположной руке, который тогда окажется в воздухе и в центре внимания.

Урок четвертый: Жонглирование

Едва Вы выполнили несколько двойных обменов, ясно, что после этого следует тройной обмен, после которого следует четверной, пятикратный и сколько угодно. В этой стадии было бы очень кстати прекратить думать, что то, что Вы делайте - серии обменов и начать думать, что это просто единственный образец жонглирования, фигура жонглирования. По жонглерским терминам

то, что Вы выполняете, называется каскадом трех и это самая главная фигура из всех фигур жонглирования. Тем не менее это не означает, что она простая или самая "ничтожная" из всех других фигур. Как раз наоборот - это самая важнейшая из всех жонглерских фигур, основание для всех их.

Раздел 2. Основы пантомимы

Специфические особенности пантомимы как вида искусства

Основные свойства и признаки пантомимы: максимальное обобщение содержания, стилизация формы, предельная целесообразность и точность движения. Жест как носитель действия в пантомиме и почва для рождения специфического поэтического языка.

Синтетичность пантомимы как вида искусства.

«Воображаемые миры» пантомимы. Жесткие, мягкие и «живые» предметы. Законы работы с воображаемыми препятствиями. Воображаемая среда. Воображаемый партнер. «Превращающиеся предметы».

Виды пантомимы: классическая, танцевальная, акробатическая, эксцентрическая.

Жанры классической пантомимы. Аллегорическая пантомима, ее основные свойства. Мимодрама, ее специфика. Клоунада. Сюжетная и бессюжетная пантомима.

Искусство беспредметной пантомимы (Этьен Декру, М. Марсо, Б. Дебюро и др.).

Мимы-«одиночки» (А. Елизаров, Л. Енгибаров, А. Жеромский) и театральная пантомима (Московский театр мимики и жеста, «Лицедеи», Театр В. Полунина).

Техника пантомимы

Основы пантомимы:

«волновая» техника;

техника «стены»;

пантомимические походки;

иллюзии силы, веса;

иллюзия скорости (управление скоростью движения, игра скоростями, способность к взрывной реакции;

мягкое и быстрое торможение, управление процессом изменения действия).

Аналитический комплекс упражнений в пантомиме.

Классические стилевые упражнения в пантомиме. Техника исполнения

классических стилевых упражнений. Опыт выдающихся мимов в создании стилистических упражнений (Э. Декру, М. Марсо, И.Г. Рутберг). Соединение стилевых упражнений в этюде.

Различные техники движения как средства художественной выразительности в создании образа (марионетка, робот, компграфика, рапид, мультипликация и др.).

Упражнения на развитие гибкости опорно-двигательного аппарата; контролируемости движений любой части тела, устойчивости внимания, концентрации внимания на работающих и неработающих мышечных группах, комбинированного внимания (одновременно на нескольких объектах); способствующих развитию воображения, наблюдательности, фантазии и идеомоторики.

Осуществление локальных движений по задаваемым заранее траекториям:

передвижения: «вперед – назад», «вверх – вниз», «кресты», «круги», «квадраты», «треугольники» и т. д.;

на трех условных плоскостях «пишутся» слова или цифры, или «рисуются» фигуры («солнышко», «ромашка» и т.д.); движение от импульсов, задаваемых педагогом: легкие удары, толчки, прикосновения, которые указывают направление движения выбранной части тела; более сложные двойные импульсы, а также различные типы движения: равномерное, «с затуханием», «дробленное»; движения под «диктовку» представляемого образа (животных, предметов, явлений природы и др.); выполнение движения под «диктовку» одновременно с двумя и более воображаемыми объектами (например, стопа движется как «змея», а плечо как «муравей» и т.п.) выполнение этюдов, решаемых пластичностью всего тела и состоящих из упражнений типа «человек – предмет», «человек – животное».

Упражнения (работа с «воображаемыми предметами»), направленные на выработку умения точно передавать объем и форму несуществующего предмета.

Вылепите из воображаемого пластилина бусы, нанижите их на нитку; из того же «материала» – цепь, небольшую фигурку человека, животного и т.д.;

Сложите из воображаемой газетной бумаги: «птичку», «конверт», «треуголку», «лодку» и пр.

Различные манипуляции с воображаемой колодой карт;

Переведите стрелки у ручных часов и будильника, заведите и те и другие.

Раскройте перочинный нож, отточите карандаш; откройте: книгу, банку консервов, зонтик и др. предметы;

Выберите из крупы соринки, рассортируйте злаки;

Нарежьте: колбасу, сыр, лимон, кекс; отрежьте: кусок арбуза, ломоть хлеба и пр.;

Намотайте на локоть и кисть руки (не забудьте отвести при этом большой палец) длинную веревку.

Отмотайте с катушки нитку, оторвите ее, вденьте в иглу; заштопайте носок, пришейте пуговицу и пр.

Проделайте упражнения:

На характер поверхности (предмет твердый, мягкий, шершавый, волнистый, круглый, закругленный); на свойства предметов (предмет колючий, липкий, мокрый, острый);на температурные особенности (предмет горячий, холодный).

Упражнения на развитие мимической выразительности, сознательного управления своей мимикой, тренировка мышц верхней и нижней части лица: «шторка» Марсо; «мышцы боли»; «мышцы угрозы»;

«мышцы размышления»; «мышцы смеха»; «мышцы рыдания» и другие.

Упражнения – освоение основных стилистических приемов: «шаг на месте»; «бег на месте»; «лазание по канату»; «надломившееся тело»; «подъем и спуск по воображаемой лестнице»; «облокачивание».

Раздел 3. Пластические выразительные средств театрализованном представлении

Пластический номер

Режиссерский замысел пластического номера и его идейно-тематическая направленность. Драматургия номера. Принципы драматургии пластического концертного номера: «сжатость», лаконичность; создание самостоятельного и законченного произведения; мобильность; принцип идентификации.

Различные виды искусства (музыка, живопись, литературные произведения и т.д.) как материал для создания пластического номера. Основные выразительные средства для создания пластического номера.

Создание на драматургической основе (либретто) концертных пластических номеров различных видов и жанров.

«Синхронность и «контрастность» пластического действия при создании дуэтного (группового) пластического номера.

Постановка сюжетного пластического представления

Возникновение идеи – темы пластического представления. Создание сценария. Композиционный и музыкальный план. Работа с музыкальным материалом. Образное видение всего номера, декораций, костюмов и световой партитуры. Логика развития пластического рисунка и распределение его по сценической площадке. Применение законов драматургии в постановке представления (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминационный момент, финал) и роль пластических выразительных средств

Раздел 4. Урок сценической пластики

Методика построения урока по сценической пластике

Специфика преподавания основ пластического воспитания. Задачи урока. Учет степени подготовленности обучающихся. Определение содержания занятий. Разнообразие содержания урока. Соразмерность длительности частей урока. Музыкальное оформление урока.

Изучение нового материала: показ движения преподавателем, проучивание движения, сочетание с другими движениями, дальнейшее совершенствование, закрепление усвоенного материала. Своевременная подача и четкая формулировка замечаний поправляющих и предупреждающих ошибку.

Увеличение темпа исполнения проученного материала с усложнением координации. Совершенствование техники исполнения отдельных элементов и движения в целом. Отработка стиля, характера и манеры исполнения усвоенного и вновь проучиваемого материала.

Пять основных принципов, заложенных в основе методики пластического обучения:

1. Выполнение упражнений по словесному заданию преподавателя.
2. Контрастность в подборе упражнений, составляющих урок, и в каждом упражнении.
3. Комплексность задач в уроке и в каждом упражнении.
4. Последовательный переход от легких упражнений (если они хорошо выполнены) к трудным.
5. Выполнение упражнений целенаправленно, экономично, точно и с верным мышечным напряжением

5.2. Практические занятия.

Тема 1. Практические навыки сценического движения
Тема 2. Основные приемы сценического боя без оружия
Тема 3. Основы пантомимы
Тема 4. Пластические выразительные средств театрализованном представлении
Тема 5. Урок сценической пластики

5.3. Семинарские занятия.

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа предусматривает закрепление полученных знаний, работу с дополнительной литературой, со справочниками и словарями, с источниками в Интернете в поисках необходимого материала для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написание реферата, подготовку к сдаче экзамена.

График СРС

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
Раздел 1. Основы сценического движения					
1	Практические навыки сценического движения (координация движения, прыжки, падения, качение)	Конспект лекции	1	1	0,25
2	Основные приемы сценического боя без оружия	Конспект лекции	2	1	0,25
3	Основные приемы сценического боя с оружием	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	4	1	0,25
4	Основные приемы работы с плащом	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	7	1	0,25
5	Основы жонглирования и работы с предметом	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к контрольной работе	10	1	0,5
Раздел 2. Основы пантомимы					
6	Специфические особенности пантомимы как вида искусства	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	13	1	0,5
7	Техника пантомимы	Конспект лекции; подготовка к	16	1	0,5

		практическому занятию			
Раздел 3. Пластические выразительные средств театрализованном представлении					
8	Пластический номер	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	6	2	0,5
9	Постановка сюжетного пластического представления	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	12	2	0,5
Раздел 4. Урок сценической пластики					
10	Методика построения урока по сценической пластике	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к зачету	18	2	0,5
				Итого по дисциплине	**4**

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Зачет.

Общий этюд (музыкальный)

Парный этюд (оживление предмета)

Пластический тематический этюд с участием не менее 3 человек с использованием приемов боя

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения. – М., 2009.
2. Каминский М.В. Мороз В.Н. Основы сценического движения. М.: 2004
3. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – СПб.: Сова, 2000.
4. Кох И.Э. Основы сценического движения. Издательство: Планета музыки, Лань, 2010.
5. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М.: «ГИТИС» 2010.

7.1.2. Дополнительная литература

1. Андроников С.Г. Сценическая пластика. – М., 1990.
2. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М., 2003.
3. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники. – М., 2001.
4. Волконский С.М. Мои воспоминания. – М., 1992.
5. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актера. – М., 1986.
6. Гринер В. А. Ритм в искусстве актѐра. – М., 1966.
7. Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику. – М., 2003.
8. Декру Э. Слово о миме. – Архангельск, 1992.
9. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
10. Збруева Н. Ритмическое воспитание актѐра. – М., 2003.
11. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., 1999.
12. Кожик Ф. Дебюро. – Л., 1973.
13. Кох И.В. Основы сценического движения. – Л.: Искусство, 1970.
14. Кох И.Э. Основы сценического движения: Учеб. пособие / Под ред. Кох И.Э. – М.,1976.
15. Кудашева Т.Н. Руки актѐра. – М., 1970.
16. Лисицкая Т.С. Ритм, пластика: Учеб. пособие. – М., 1998.
17. Маркова Е. Марсель Марсо. – СПб., 1996.
18. Мешкова О.В. F.S.T. Барнаул, 2002.

19. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М., 1998.
20. Морозова Г.В. Понятие темпо-ритма сценического действия. – М., 1968.
21. Морозова Г.В. Сценический бой. – М.: Искусство, 1975.
22. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства: Поэтика мизансцены. – М., 1981.
23. Немировский А.В. Пластическая выразительность актѐра. – М., 1976.
24. Румнев А.А. О пантомиме. Театр. Кино. – М.: Искусство, 1964.
25. Рутберг И.Г. Пантомима. Движение и образ. – М., 1981.
26. Рутберг И.Г. Пантомима. Опыты в аллегории. – М., 1978.
27. Рутберг И.Г. Пантомима. Опыты в мимодраме. – М., 1977.
28. Рутберг П.Г. Пантомима. Первые опыты. – М.: Искусство, 1972.
29. Славский Р.Е. Искусство пантомимы. – М.: Искусство, 1962.
30. Славский Р.Е. Леонид Енгибаров. – М.: Искусство, 1972.
31. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Работа актера над образом (любое изд.).
32. Чехов М. А. Путь актѐра. Жизнь и встречи. О технике актѐра. – М., 2001.
33. Шароев И.Г. Режиссер эстрады и массовых представлений. – М.: ГИТИС, 1979.

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Практические навыки сценического движения

Тренинг подготовительный.
Тренинг специальный.
Индивидуальная акробатика.
Взаимодействие с предметом.
Взаимодействие с партнером.
Работа с пространством.
Пластическая композиция.

Тема 2. Основные приемы сценического боя без оружия

Сценические падения.
Техника нанесения и приема ударов.
Техника защиты и озвучивания ударов.
Техника сценических переносок.
Принципы построения и исполнения сценической драки.

Тема 3. Основы пантомимы

Специфические особенности пантомимы как вида искусства.
Техника пантомимы.

Тема 4. Пластические выразительные средств театрализованном представлении

Пластический номер.
Постановка сюжетного пластического представления.

Тема 5. Урок сценической пластики

Методика построения урока по сценической пластике.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Режиссерский замысел пластического номера и его идейно-тематическая направленность.
2. Драматургия номера, ее принципы.
3. Виды искусства как материал для создания пластического номера.
4. Выразительные средства создания пластического номера.
5. Особенности создании дуэтного (группового) пластического номера.
6. Возникновение идеи – темы пластического представления и создание его сценария.
7. Композиционный и музыкальный план пластического представления.

8. Логика развития пластического рисунка и распределение его по сценической площадке.
9. Применение законов драматургии в постановке представления
10. Роль пластических выразительных средств в представлении.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во вступительном слове преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Психология и педагогика», рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Освоение дисциплины «Психология и педагогика» предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по соответствующей дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин Курс дает материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины усиливает ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока. При изучении курса необходимы:

1. подготовка к семинарским занятиям;
2. подготовка к практическим занятиям;
3. создание собственного «банка данных», включающего:

а) дайджесты к семинарам;

б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области);

в) структурно-логические схемы и таблицы;

г) выполнение аудиторных практических занятий и домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

7.2.2. Информационно-программные средства

Интернет-ресурсы

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6574

http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Специализированные аудитории

Учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий;

компьютерный класс; библиотека, читальный зал, кабинет звукозаписи, видеотека, фонотека; мультимедийное оборудование;

комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей;
электронные издания.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

компьютер, мультимедийный проектор, экран
видеоматериалы, аудиозаписи
зрительный зал со сценой (эстрадой);
световое, звуковое и другое техническое оборудование сцены;
музыкальные инструменты;
театральный реквизит.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины ***Сценическое движение*** разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению ***51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников,*** направленности ***Театрализованные представления и праздники (***утвержден ***Приказом Минобрнауки России № 1179 от 06.12.2017 г. С изменениями и дополнениями от 26.11.2020г, 08.02.2021г.***), учебным планом института по этому же направлению, утвержденным Ученым советом ***24.06.2021г., Протокол № 7***, с учетом основной профессиональной образовательной программы (утверждена ***24 .06.2021 г.***).

Автор программы – ***Франк К.С., ст. преподаватель***

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ***социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства*** (рецензент – ***Асриева С.В., кандидат педагогических наук, доцент,*** протокол №___ от «____» _____ 20___г.)

И.о.зав. кафедрой _____ С.В. Асриева _____

(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)

Согласовано:

Начальник УМУ _____ В.В. Азарова _____